

MIRAGE

LA RADIO
DEL PROGRESIVO

WWW.RADIOMIRAGE.ORG.ES

Tu otra alternativa !!

Radio digital independiente en apoyo a las músicas vetadas por las radios comerciales.
Rock progresivo, Jazz, Folk, 24 horas al día para tí en internet.

RADIOMIRAGE@RADIOMIRAGE.ORG.ES

El Chamberlin

Revista dedicada a las otras músicas

KING CRIMSON

DISCIPLINE TRIGÉSIMO ANIVERSARIO

VERTIGO SWIRL LABEL 1969-1973 (Parte 1ª)

CHRISTIAN VANDER

FUERA DE MAGMA U OFFERING (Parte 3ª)

VARIOS REDESCUBRIMIENTOS DE BRIAN ENO

BOB DYLAN Y LA MÚSICA

Y POESÍA TRADICIONALES DE ESCOCIA

IV Festival Rock In Opposition 2011

LE GARRIC (CARMAUX) - FRANCIA

CONCIERTO DE YES EN MADRID 4/11/2011

EN TIEMPO DE FANZINES

ELIOGÁBALUS

EL LIBRO GENERADOR

AMISTAD ENTRE EL NIÑO Y LA MÁQUINA

(THE IRON MAN DE TED HUGHES)

NÁUFRAGOS EN EL MAR DE LOS METALES

CRACK—SI TODO HICIERA CRACK

Nº6 Diciembre 2011

www.elchamberlin.info

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00	EL MELLOTRON EN EL RECUERDO (REPETICION)	LA ALFOMBRA MÁGICA (REPETICION)	LA MONTAÑA RUSA (EDICIÓN VIERNES) + LA RULETA	EL MAR DE LOS METALES (REPETICION)	DISCOS PARA INQUIETOS (REPETICION)		
10:00							
11:00	STRATOSFERIA	LA PLAZA DEL CIELO (REPETICION)	LA MONTAÑA RUSA (EDICIÓN LUNES)	SUBTERRANEA (REPETICION)			
12:00	CALMARIA (REPETICION)	MÚSICA DIFÍCIL	LAS PUERTAS DEL PARAÍSO (REPETICION)	LIBERTONIA (REPETICION)			
13:00						EL MAR DE LOS METALES (REPETICION)	LAS PUERTAS DEL PARAÍSO (REPETICION)
14:00							
15:00						EL MELLOTRON EN EL RECUERDO (REPETICION)	CALMARIA (REPETICION)
16:00	LIBERTONIA (REPETICION)						MÚSICA DIFÍCIL
17:00					LAS PUERTAS DEL PARAÍSO	DISCOS PARA INQUIETOS (REPETICION)	LIBERTONIA
18:00							
19:00	SUBTERRANEA				EL MELLOTRON EN EL RECUERDO	STRATOSFERIA	
20:00		MÚSICA DIFÍCIL	LA ALFOMBRA MÁGICA	LA PLAZA DEL CIELO		LA PLAZA DEL CIELO (REPETICION)	LA ALFOMBRA MÁGICA (REPETICION)
21:00	EL MAR DE LOS METALES	DISCOS PARA INQUIETOS			LA MONTAÑA RUSA (EDICIÓN VIERNES) + LA RULETA		
22:00				CALMARIA			
23:00	LA MONTAÑA RUSA (EDICIÓN LUNES)	LOS RECUERDOS DEL UNICORNIO	STRATOSFERIA			SUBTERRANEA (REPETICION)	LA MONTAÑA RUSA (EDICIÓN VIERNES) + LA RULETA
00:00							

Los programas **El Mar de los Metales**, **Las Puertas del Paraíso**, **Stratosferia**, **La Plaza del Cielo** y **El Mellotron en el Recuerdo**, son de producción propia y exclusivos de Radio Mirage.

Los programas **Subteranea** (subteranea.ivoox.com), **Música Dificil** (www.ondalatina.com.es), **Discos Para Inquietos** (renacerelectrico.podomotic.com), **Los Recuerdos del Unicornio** (www.radioenlace.org), **La Alfombra Mágica** (www.ondalatina.com.es), **Calmaria** (www.ondalatina.com.es), **La Montaña Rusa** (lamontanarusradiojazz.blogspot.com/), **La Ruleta Rusa** (laruletarusradorock.blogspot.com/) y **Libertonía** (www.ondalatina.com.es) son programas que se realizan en Radio Libres o se distribuyen en PodCast y que redistribuimos en Radio Mirage.

Este fue el caso del tema **"El Cid"**, el cual era muy largo y además tenía un título que resultaba bastante pomposo, lo que llevó a dividirlo en **"Descenso en el Mahellstrong"**, **"Marchando una del Cid"** y **"Epílogo"**.

El disco empieza con **"Descenso en el Mahellstrong"**, un tema que empieza muy tranquilo, suena el agua de fondo, mientras la introducción es de guitarra acústica y piano. Con la llegada de la flauta, el tema cobra velocidad y la batería redobla frenéticamente mientras el piano percute creando la melodía, estilísticamente es **ELP**, pero el tema cambia de nuevo ya que su parte final muy sinfónica, con un grandísimo trabajo de flauta.

"Amantes de la Irrealidad" comienza con las voces de **Alberto** y **Caní** en primer término para dejar paso a un pasaje de teclado muy ensoñador que acaba rematando la flauta y la guitarra eléctrica. En sólo 6 minutos el tema evoluciona y en la tercera parte vuelven las voces sobre un teclado muy nostálgico y la guitarra acústica.

El disco continúa con **"Cobarde o Desertor"**, quizás el tema más conocido ya que posteriormente aparecería en varios recopilatorios del sello, incluido el famoso **Historia de una etiqueta**. El tema es el más directo y comercial del disco, salvado por unos fantásticos teclados que no consiguen sacar del todo a flote un tema que es cantado en algunas estrofas en falsete.

La primera cara se cerraba con **"Buenos deseos"**, una casi balada donde el bajo está grabado en un primerísimo primer plano, un tema que se escucha con agrado pero que resulta un tanto prescindible.

La cara b empieza gloriosa con **"Marchando una del Cid"**, con un sonido de flauta sobre un ritmo de marcha que encantaría a los seguidores de **Nu**, y en el que cuando llega la voz el tema cambia mostrándonos quizás los mejores momentos del disco. La voz canta con mas convicción de lo mostrado en la primera cara y teclados y flauta aparecen brillantes en varios momentos.

El disco continúa con **"Si todo hiciera crack"**, canción que empieza de nuevo melódica cantada por **Caní** en un tema donde la voz femenina y masculina se entremezclarán varias veces. El tema irá cambiando en dinamismo con apariciones brillantes del teclado en un tema muy sinfónico y que junto con el anterior son los que convierten este disco en algo tan especial.

El vinilo se cierra con el corto **"Epílogo"** marcado por la flauta y la batería que nos preparan de la mejor forma posible para el final del disco.

El disco se publicaría el 23 de julio con muy buenas críticas y ventas que les dieron popularidad e incluso les llevaron a aparecer en TVE, pero enseguida aparecerán divergencias en la formación, abandonando **Alberto**, al que seguiría rápidamente **Manolo**. La banda se refundaría en torno a **Hevia** en un intento de continuar pero a finales del 80 se separarían. □

sión donde el teclista quería desarrollar al estilo de **The Six Wives of Henry VIII** de **Rick Wakeman** su interés por el Cid.

A principios del 78 arrancan una gira por todo Asturias a fin de mostrar el nuevo sonido adoptado por la renovada formación, que les da gran prestigio entre el público y la crítica, lo que les llevará a compartir escenario con grupos de más renombre, como será el caso de los madrileños **Asfalto** lo que les abrirá las puertas para grabar su único disco.

Vicente Romero andaba preocupado por los comentarios que acusaban de centralismo al recientemente formado sello Chapa. Aunque la segunda referencia había sido la de los cántabros **Bloque**, estos ya eran conocidos y habituales en la capital. Para evitar estos ataques, y a la vez, conseguir ventas decentes fuera de Madrid intentó diversificar la procedencia de los grupos del sello buscando grupos interesantes de cada región. El primer intento fue con los catalanes **Borne** y el recopilatorio **Rock del Llobregat**. Cuando **Asfalto** le hablaron de la banda gijonesa, **Romero** contactó con **Manolo Jiménez** que le enviaría una maqueta para que les oyeran en Madrid.

Se hicieron dos incorporaciones para meterse al estudio: **Rafael Rodríguez** a la guitarra eléctrica y **Álex Cabal** al bajo, lo que desplazó a **Vidal** como técnico de sonido. Además se decidió llevar a **Caní**, una chica ove-tense a la que habían oído cantar una vez compartiendo local de ensayo, para darle más brillo a los coros.

Con todo cerrado el disco se grabará en la primavera del 79 en los madrileños estudios Audiofilm en el tiempo récord de 5 días y con la imposición de recortar sustancialmente los temas.

En directo, **Crack** interpretaba largos temas de 20 minutos con largos pasajes instrumentales, por lo que recortarlos supuso muchas reticencias, y en algunos casos la decisión que se tomó fue dividirlos en partes y repartirlos a lo largo del LP.

CONTENIDOS

Página 5

KING CRIMSON:

DISCIPLINE TRIGÉSIMO ANIVERSARIO

Por Carlos Romeo

Página 11

EL LIBRO GENERADOR:

**AMISTAD ENTRE EL NIÑO Y LA MÁQUINA
(THE IRON MAN DE TED HUGHES)**

Por Sergio Guillén

Página 15

EN TIEMPO DE FANZINES

ELIOGÁBALUS: Solaris

Por Víctor Borrego

Página 28

**BOB DYLAN Y LA MÚSICA Y POESÍA TRADICIONALES DE
ESCOCIA**

Por Fernando Fernández Palacios

Página 37

CRÍTICA DE DISCOS

Por Francisco Gascón, Sergio Guillén y Carlos de la Fuente

Página 50

VERTIGO SWIRL LABEL 1969-1973 (PARTE 1ª)

Por Francisco Macías

Página 63

CHRISTIAN VANDER:

FUERA DE MAGMA U OFFERING (TERCERA PARTE)

Por Carlos Romeo y la aportación de José Mari Aguirrezabala

Página 81

IV Festival Rock In Opposition 2011

Le Garric (Carmaux) - Francia

Por Carlos Romeo, David Fresno, Victorio Calvo y las
fotografías de Lutz Diehl

Página 90

Concierto de Yes en Madrid 4/11/2011

Por Paul Martín Simon

Página 92

VARIOS REDESCUBRIMIENTOS DE BRIAN ENO

Por Andrés López Umaña

Página 97

NÁUFRAGOS EN EL MAR DE LOS METALES

Crack—Si todo hiciera crack (1979)

Por Carlos de la Fuente

MAQUETACIÓN:

Carlos de la Fuente

CORRECCIONES:

Fernando Fernández Palacios

PÁGINA WEB:

www.elchamberlin.info

info@elchamberlin.info

COLABORACIONES:

José Mari Aguirrezabala

Víctor Borrego

Victorio Calvo

Fernando Fernández Palacios

David Fresno

Carlos de la Fuente

Francisco Gascón

Sergio Guillén

Andrés López Umaña

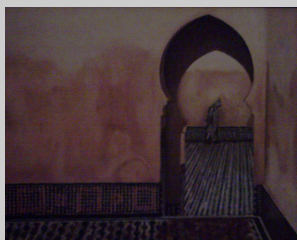
Francisco Macías

Paul Martin Simon

Carlos Romeo

FOTOS:

Lutz Diehl

PORTADA:

Conchi Ruiz

(Oleo original)

El Chamberlin nace como autoproclamado nombre para un grupo de amigos que se reúnen periódicamente con el objeto de dar salida a su afición común por lo que se podría etiquetar como "otras músicas" y por extensión y homenaje a ellos bautiza a esta revista, que intenta reflejar el espíritu que preside nuestros encuentros.

El Chamberlin no se responsabiliza de los artículos ni opiniones firmados, que son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Aunque no prohibimos la reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, de esta publicación, sí rogamos se cite la fuente y el nombre del autor.

Volvemos con un nuevo número y otra vez con retraso sobre la fecha prevista, pero lo importante es que ya estamos aquí.

En el aspecto de colaboradores tenemos el placer de incluir dos nuevos. El primero nos envía su artículo desde Chile; el segundo es más nuestro ya que pertenece a la familia de la madrileña radio Onda Latina (realiza el programa *Al borde del abismo*). Nosotros estamos contentísimos de que hayan querido participar en este número (y que sigan así) y por ello y desde aquí les damos la bienvenida.

También creamos una nueva sección y recuperamos aquellos fanzines con los que aprendimos de música. Para este número invitamos a los creadores del **Eliogábalus** aprovechando que a uno de ellos lo teníamos a mano. La idea es ir repasando todos con los que podamos contactar. Creemos que puede ser un bonito ejercicio de nostalgia y rendir tributo a los qué nos enseñaron de que iba esto.

Hasta el último momento estuvimos barajando varias portadas. Con tanto aniversario, reediciones y cajas suntuosas, estuvimos tentados de reflejarlo en la portada y llegó a existir una muy bonita aludiendo a las Immersion Editions de **Pink Floyd**, pero en el último momento decidimos seguir la línea de utilizar la obra de **Conchi Ruiz** que nos vienen acompañando desde el número 2.

Bienvenidos a bordo, empezamos un nuevo viaje musical.

Los contenidos están
bajo una licencia
Creative Commons
si no se indica lo
contrario. <http://es.creativecommons.org/licencia/>

Diciembre 2011

www.elchamberlin.info

Número 6

NÁUFRAGOS EN EL MAR DE LOS METALES

Crack—Si todo hiciera crack (1979)

Carlos de la Fuente

Originarios de Gijón los comienzos de **Crack** se remontan al año 1974 como banda de acompañamiento del cantante **Manolo Carrizo**. En esta primera etapa nos encontramos ya con músicos que tendrían largas trayectorias como **Jorge Martínez (Ilegales)** y **Fernández "Viti" Carrizo (Asturcón)**. Muy pronto empezarían a realizar versiones de grupos de la época, entre ellas de **Jethro Tull** y **Triana**.

Esta primigenia formación se iría disolviendo hasta llegar hacia 1976 a la primera formación estable formada por **Vidal Antón** (único miembro fundador) al bajo, **Mento Hevia** a los teclados, **Alberto Fontaneda** a la guitarra, flauta y voz, y **Manolo Jiménez** a la batería.

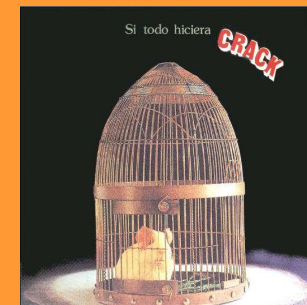

Manolo Jiménez (batería), Mento Hevia (teclado), Vidal Antón (bajo), Alberto Fontaneda (voz, flauta y guitarra) y Pepe Gamero (técnico de luces) entre otros

Hevia y **Fontaneda** eran compañeros de la Facultad de Derecho y se van a encargar de realizar el nuevo repertorio de la banda provocando un giro de su música hacia el rock sinfónico influenciados por grupos británicos de la época como **Genesis** o **Camel**.

Una muestra de este cambio estilístico es que una de sus primeras composiciones, "**El Cid**", llegó a la banda junto con **Hevia** en una primitiva ver-

CRACK SI TODO HICIERA CRACK (1979)

1. Descenso en el Mahellstrong (5:27)
2. Amantes de la Irrealidad (6:15)
3. Cobarde o Desertor (4:56)
4. Buenos Deseos (3:54)
5. Marchando una del Cid (Pt. 1, 2) (7:45)
6. Si Todo Hiciera Crack (10:11)
7. Epílogo (2:19)

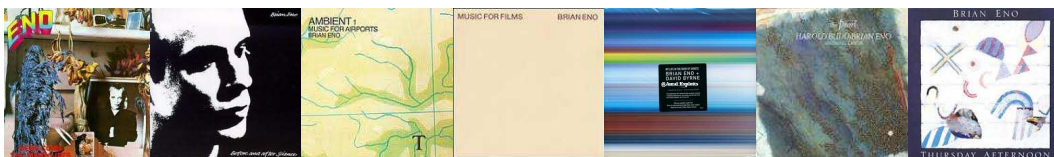
Alex Cabal: Bajo
Alberto Fontaneda: Guitarra, flauta, voz
Mento Hevia: Teclados, voz
Manolo Jiménez: Batería
Rafael Rodríguez: Guitarra

Encarnación González "Cani", voces y coros

fondo un simple generador de múltiples ideas que usa su arte meramente para promoverlas". Con gente como **Brian Eno** el arte continúa siendo un vehículo del pensamiento humano activo, siempre en nuevas e inesperadas perspectivas; en medio de la gran crisis del racionalismo occidental, el gran maestro inglés es una mina de oro que se redescubre continuamente y te influencia de tal manera que tus propias búsquedas tampoco tienen fin. Mientras escribo, tengo puesto en el *laptop* **Thursday Afternoon**, el primer CD que grabó **Eno** con la pieza *ambient* homónima que ocupa toda la duración del disco y su piano pensativo y susurrante, bajo un *drone* vespéral y profundo, me es tan saludable como un hierático fragmento del *I Ching* o una taza humeante de Earl Grey bajo los árboles del verano. Vivo retrato de nuestro hombre, supongo.

Discografía recomendada del autor:

Here Come The Warm Jets, Virgin, 1973.
Before and After Science, Virgin, 1976.
Ambient 1: Music for Airports, Virgin, 1978.
Music for Films, Virgin, 1978.
My Life on the Bush of Ghosts (con David Byrne), Virgin/Sire, 1981
The Pearl (con Harold Budd y Daniel Lanois), Virgin, 1984
Thursday Afternoon, Virgin, 1985.

Bibliografía:

Brian Eno : A year with swollen appendices. London, Faber & Faber, 1996
Adolfo Marín: La Nueva Música: del industrial al tecno-pop. Madrid, Teorema, 1984.

Hipertextografía:

http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/
<http://brian-eno.net/>
<http://www.enoshop.co.uk/>
<http://www.synthtopia.com/content/2010/01/18/brian-eno-on-the-synthesizer/>

KING CRIMSON: DISCIPLINE TRIGÉSIMO ANIVERSARIO

Carlos Romeo

Hace treinta años estábamos en una tienda de discos de Madrid situada entonces y hasta hace poco tiempo en la calle Postigo de San Martín. Allí estábamos mirando los vinilos con ese anhelo indefinible que siempre perseguía nuestras búsquedas cuando levantamos la vista hacia los elepés dispuestos en la pared como novedades. Entonces fue cuando lo vimos. Ahí estaba **Discipline**, el nuevo disco de **King Crimson**, del cual

Robert Fripp, Tony Levin, Bill Bruford y Adrian Belew

no teníamos ni idea de su existencia. Llevábamos dinero suficiente encima por lo que agarramos esa copia, pagamos su precio, y recorrimos con paso vivo el kilómetro y medio, y cuatro pisos sin ascensor, que separaban aquel local de nuestra casa.

Dicho y hecho, nos pusimos el disco y sonó "**Elephant Talk**", canción que nos desconcertó en grado superlativo, tanto que pasaron décadas hasta que pudimos escucharla con una cierta normalidad. No obstante, reconocimos –por decirlo de alguna manera– a **King Crimson** en el segundo tema y nos fuimos recuperando de la novedad de esta versión del grupo. Recordamos que nos gustó especialmente la segunda cara del vinilo y que composiciones como "**Thela Hun Ginjeet**" y "**The Sheltering Sky**" nos impactaron de forma positiva muy profundamente.

Hay que entender que hubo un cúmulo de situaciones en la evolución artística y personal de **Robert Fripp** y de los demás miembros del grupo que aún no conocíamos. Había música que no habíamos escuchado y menos aún habíamos puesto nosotros en su lugar dentro de nuestro conocimiento de todos estos hechos. En realidad, fue con posterioridad cuando comprendimos cómo encajaba este disco en la evolución de **Fripp** y **King Crimson** entre 1976 y 1985. Era, ni más ni menos, la piedra angular de la música comprendida entre el álbum de **Daryl Hall; Sacred Songs** y el disco de **Summers** y **Fripp; Bewitched**. En realidad fue una primera audición traumática en un primer momento y feliz al final. Es natural que fuera así,

haciendo una escucha por orden, tras acabar las resonancias de "Starless" llegaba "Elephant Talk", cuando la distancia "real" entre ambas canciones era de siete años. Nada más y nada menos. ¿Cómo no iba a notarse ese hiato?

Cuando este disco fue concebido **King Crimson** no existía como tal sino que el proyecto era **Discipline** y como tal era rabiosamente moderno. Si en el primer **King Crimson** había una amalgama de elementos que podríamos sintetizar, en palabras de **David Cross**, como una música equidistante entre **John Coltrane**, **Béla Bartók** y **The Beatles** y que en 1969 se articulaba como **The Beatles** e **Ígor Stravinsky**, en 1981 se iba a concretar como **Talking Heads** y **Steve Reich**.

Había una modernización de los instrumentos haciendo su aparición las guitarras sintetizadas, el stick y los módulos Simmonds para la batería. Es que **Discipline** [grupo] creaba una música nueva que precisaba un lenguaje nuevo y la aparición de éste se favorecía con nuevas herramientas sonoras. Además, estaba el elemento étnico, obvio en las percusiones de **Bill Bruford**, que le brindaba al material parte del sentimiento "selvático" que citaba **Eric Tamm** en su libro y que proporcionaba en sus momentos más salvajes una música que era "Heavy Metal para ciudades del tercer mundo", frase de **David Cunningham**, descontextualizada por nosotros en nuestros escritos.

Había también una búsqueda de una nueva relación entre los músicos, tocando juntos pero con autonomía, sin un líder. Se consideraba esto como una condición previa para poder conseguir música nueva, un nuevo rock experimental.

El álbum y la situación del grupo como **Discipline** tiene ciertos paralelismos con la época de **Larks' Tongues in Aspic** en la historia del grupo.

En ambos casos, los nuevos grupos incluían músicos famosos junto a otros menos conocidos. Estos también aportaban nuevos instrumentos en el ámbito sonoro de **King Crimson**.

En ambas situaciones la puesta en marcha, creación del repertorio, inicio de las actuaciones y la grabación de la música ocurrió en muy poco tiempo; y al volver al directo, se tocó muy poco material de épocas pasadas.

Larks' Tongues in Aspic y **Discipline** son de los pocos discos de **King Crimson** que se han interpretado íntegros en escena y los únicos que, además, lo han sido por dos formaciones distintas del grupo, consecutivas en ambos casos.

La ligazón entre los miembros del grupo era evidente. **Fripp** trabó contacto con **Adrian Belew** en Nueva York cuando **David Bowie** le presentó a **Belew** en un concierto de **Steve Reich** en el *Bottom Line*. Tanto **Fripp** como **Belew** habían tocado tanto con **Bowie** como con **Talking Heads**. **Belew**, además, en directo. Cuando **Fripp** giró por Estados Unidos con la **League of Gentlemen**, en alguna ocasión fue teloneado por **Gaga**, grupo de **Belew**.

Robert Fripp ya había coincidido con **Tony Levin** en las grabaciones para los tres primeros álbumes de **Peter Gabriel**, pero el bajista fue la última pieza en incorporarse al cuarteto, y fue reclutado en Nueva York merced a

en estas candidas y reveladoras páginas no vemos al aristócrata *snoob* imaginado por **Marín**, sino un hombre que parece venir de vuelta de todo, que frisa los cincuenta años, continúa componiendo y grabando en plena forma y persiste, como tan pocos, en la búsqueda y el asombro. Sin un tono automitificador ni narcisista, su prosa concisa, irónica y clara nos muestra (pocas veces bien dicha esta palabra en una autobiografía) sus orígenes de clase media trabajadora, sus ratos de mal humor y de risa incontenible, sus excelentes y variadas lecturas; también prodiga duchampianas apostillas sobre prácticamente cualquier tema (de la arquitectura a la masturbación), diálogos recogidos en la calle, vocablos inventados por sus hijas pequeñas, sus acciones políticas concretas (como la fundación War Child y su crucial rol en la Guerra de Bosnia-Herzegovina), su rol de profe que abre puertas (los que valen la pena), de padre modelo y consentidor, de cocinero barroco y jardinero, de ciclista y nadador *part-time*, etc. No conforme con tanta maravilla, **Eno** obsequia a sus lectores esclarecedores ensayos cuyos temas van desde la música *ambient* a la entonces naciente -y algo fraudulenta- industria del CD-ROM. *Thought-provoking*, como dicen los gringos, como decimos los chilenos, *todo el rato*...

Eno, claramente, no es una *prima donna* que adorna cada tanto la portada de *The Sun* con escandaletes y *groupies* carreteadas. Es un intelectual, pero no un latero de academia. Es *socialité*, cierto, pero ha aprendido a mantener el mundillo de las artes a distancia prudente. Es un artista de verdad, que no desdeña una vida tranquila y solitaria que suele depararle sus innumerables visiones sonoras. Pocos lo saben, pero además de músico es artista plástico, con múltiples exposiciones alrededor del mundo en el cuerpo y, como si no fuera suficiente, junto a **Peter Schmidt**, es el diseñador del célebre set de cartas llamado *Oblique Strategies*, útil oráculo para cualquier artista que esté inmerso en un proyecto y quiera saber cómo y dónde guiarlo. Ha sido usado por gente como, era que no, **Fred Frith**. El diario contiene numerosas nuevas estrategias como las siguientes, traducidas, algo libremente, por vuestro servidor:

"Retrocede unos pocos pasos. ¿Qué más podrías haber hecho?"

"¿Qué es lo que más te ha influenciado? ¿Cómo puedes aprovecharlo en tu trabajo?"

"¿Para cuándo es esta obra?, ¿para quién?"

"¿Cómo explicarías tu obra a un niño o a tus padres?"

"Remueve todo el misterio posible: ¿Qué es lo que queda?"

Y, *last but not least*, la Estrategia Oblicua clásica, digna del más intrigante *Kōan*:

"Honra el error como una intención oculta".

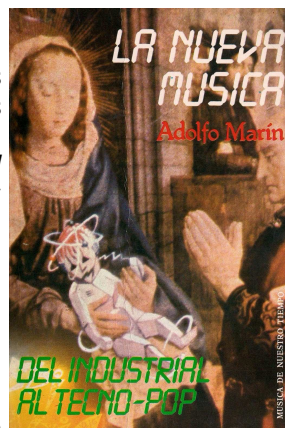
(Esta última, te confieso, me ha inspirado bastante en mis propios asuntos, hasta los amorosos)...

Reflexionando en torno a ellas, **Eno** confiesa su arte poética: "Soy en el

predicadores maniáticos, dentro del concepto de *Fourth World* (ideado por **Eno** y el trompetista **John Hassell**) que dará lugar a un sonido cuya fértil descendencia puede encontrarse en las diferentes vertientes del tecno, ya sea el *jungle*, el *trip hop*, el *electrobody*, etc. Muchos años después encuentro este trabajo en una esotérica disquería de Providencia, me lo llevé junto a **Music For Films** y a **Before and After Science**. Confieso que estos últimos los pesqué en mi época de completista porque tocaban **Fred Frith** y **Robert Wyatt**, mis fetiches *par excellence*. **Music for films** es algo así como evocadores y encantadores fragmentos de conjeturales obras *ambient* que se te quedan pegados al oído por semanas enteras (ahí están "Slow Water" o "From the Same Hill" para probarlo, quieta belleza, lágrimas en lo secreto...). **Before...** es notable, como reza su título contiene una parte pop y otra más cercana al *ambient*, pero esta vez nuestro hombre es quien canta. Asombro total: pop de gran factura armónica y tímbrica, invitados de lujo, nada menos que **Robert Fripp**, **Phil Manzanera**, **Jaki Liebezeit**, los ya mencionados **Frith** y **Wyatt** (este último, bajo el pseudónimo de **Shirley Williams**) e incluso **Phil Collins** (cuando era un tipo al que le interesaba la música), un disco completamente adelantado a su tiempo, antedata todo el pop de los veinte años que seguirán. Ejemplo de ello son temas de belleza conmovedora como "Julie with..." o "By this river" (usado en el filme **La habitación del hijo**) o ese temazo pop que batiría todos los *charts* de cualquier radio decente: "King Leads Hat" (anagrama de **Talking Heads**). Raro, me pasó lo mismo con el *cassette* ochentero: desconcierto, tedio, desafío y luego largas escuchas sin fin. Es uno de mis discos favoritos de **Brian Eno** a ultranza. Más que recomendable su audición, la que usted debiera hacer iese que ya!

Un año en la vida

Fue así como finalmente llegó el libro autobiográfico de **Eno** a mis manos. Ya, en todo caso, y en los noventa de fracasos amorosos y camisas leñadoras a los que he hecho mención, había leído sobre él en el amenísimo **La Nueva música: del industrial al tecno-pop** del periodista español **Adolfo Marín** y (re)descubro a **Eno**, esta vez descrito de un modo genuinamente admirativo, como un aristócrata refinado que se ha levantado pronto y tomado un buen desayuno (sic), **Marín**, lúcidamente, destaca su enfoque plástico de la música (eso sí que esa etiqueta de no-músico, que parece entusiasmar al autor, ya no me convence tanto) y lo consigna a él, a **Kraftwerk** y **Can** como las grandes vertientes de donde emana todo el rock de los veinte años siguientes. Hoy tengo, finalmente, la autobiografía de **Eno** (editada nada menos que por la más que histórica Faber & Faber), y el panorama es aún mejor:

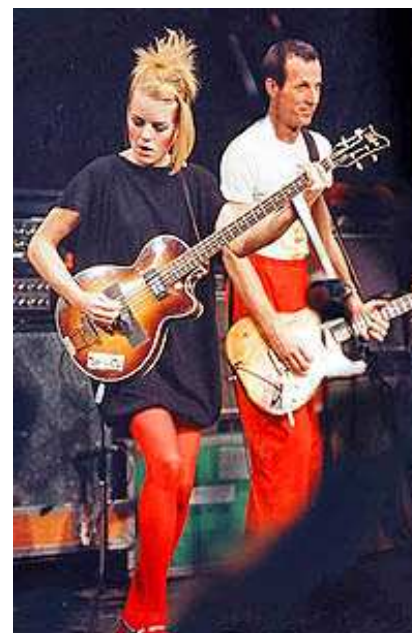
Adolfo Marín: La nueva música: del industrial al tecno-pop (1984)

un viaje de prospección de **Bill Bruford** y **Robert Fripp**. Esto sucedió después de descartarse a **Jeff Berlin**, el bajista del grupo de **Bill Bruford**.

Tras su marcha de **UK** y junto a **Allan Holdsworth**, **Bill Bruford** había establecido su grupo de Jazz Rock Canterburyano llamado **Bruford**. Tras perder a **Holdsworth** y ser sustituido por **John Clark**, este cuarteto fue desintegrándose al serle cada vez más difícil conseguir actuaciones. Fue entonces cuando **Fripp** contactó con el batería. El guitarrista, no muy contento con las peripecias de **League of Gentlemen** quería volver a la "primera división". No se habló de **King Crimson**. Hubo ensayos en trío junto a **Jeff Berlin**, de los cuales hemos podido escuchar fragmentos que demuestran que la estética inminente de **Discipline** ya se encontraba allí y que la aportación de **Bill Bruford** al futuro grupo ha sido infravalorada hasta ahora. Todas las polirritmias de origen africano ya estaban allí.

David Bowie con Adrian Belew en 1978.

Tina Weymouth y Adrian Belew con Talking Heads en 1980

Belew fue el último en ser contactado y lo fue por **Fripp**. Retrospectivamente es fácil decir que fue una gran elección. De hecho, su pasado junto a **Frank Zappa**, **David Bowie** y los **Talking Heads** le avalaban, pero es cierto que en aquel momento era un músico poco conocido. También resulta que su presencia en el cuarteto es el hecho heráldico de la "diferencia" entre el antiguo **King Crimson** y el moderno. Lo cual no dejó indiferente a nadie. 1981 fue el año del cisma entre los seguidores, entre los que aborrecen a **Adrian Belew** y los que le admiran. Nuestra propia visión es integradora. **King Crimson** es una sucesión de diferentes grupos, con diferentes formaciones y estéticas, ligados entre sí por la presencia de ciertas personas y por lo que denomina **Robert Fripp** "una tradición, una manera de hacer las cosas". Valoramos la obra del grupo en su conjunto en función de esta definición pero nuestra sensación personal de la unidad de su legado proviene de su impacto

emocional en nosotros. Sentimos que es **King Crimson**.

Como puede observarse, hubo una suerte de liderazgo en la iniciativa y la

propuesta estética compartido entre **Bruford** y **Fripp**. Ambos se trajeron sus músicos, sus ideas e, irremediablemente, ambos entraron en conflicto. **Fripp** tenía muy claras ciertas cosas que quería hacer y cuáles no quería hacer, y cuáles quería que hiciera el batería, y no tuvo reparo en plantearlo con la franqueza que le caracteriza. Desde el principio la relación entre ambos no fue muy buena, pero digamos que pese a ello esto les compensaba por la música resultante.

El primero de abril de 1981 tuvo lugar el primer ensayo, al que sólo faltó **Levin**, que se incorporaría pocos días después.

A lo largo de pocas semanas se pasó de la escritura al ensayo para una gira como **Discipline** y con **The Lounge Lizards** como teloneros, y la grabación del álbum.

Desde los primeros ensayos **Fripp** tuvo claro que aquello que estaba surgiendo era **King Crimson**. Aquello no fue buscado -como sí lo fue en 1994- y fue algo que simplemente sucedió. No se hizo público hasta la edición del álbum.

En pocas ocasiones la portada de un disco ha reflejado mejor la esencia de su contenido. En este caso un complejo nudo céltico sobre un fondo liso y cárdeno. Una sencillez perfecta cargada de contenidos.

La primera cara del vinilo se abría con la pieza que tanto nos traumatizó. "**Elephant Talk**" era una canción que sonaba a **Talking Heads** revisado por **King Crimson**, con extraños sonidos que provenían de la guitarra de **Belew**, que declamaba, más que cantaba, una serie de palabras, que empezaban por la letra A, luego por la B, y después por la C. **Fripp** le había presentado un texto similar al de su canción "**Under Heavy Manners**", pero **Belew** prefirió crear su propia lista de palabras.

"**Frame by Frame**" era la pieza más reichiana del álbum, con unas partes minimalistas de las guitarras, que se desfasaban entre sí en la más pura tradición de **Steve Reich**. Es muy difícil de tocar, y en directo, antes de grabar el álbum había unas partes de **Fripp** que fueron eliminadas. Y, además, la canción necesitaba de una voz solista y voces de **Tony Levin**, quien incluía partes melódicas desde el stick. En concierto siempre ha sido una pieza muy popular y aplaudida, y muy impactante.

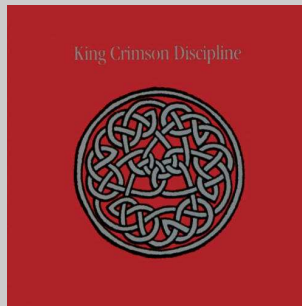
"**Matte Kudasai**" recuperó la tradición de la balada crimsoniana y tuvo su origen en la canción "**North Star**", de **Exposure**, primer álbum de **Robert Fripp** a su nombre. Desde

KING CRIMSON:

Discipline

LP EG Records EGLP49 (1981)

CD Discipline Global Mobile
(DGM) 0508 (2005)

1. Elephant Talk (4:41)
2. Frame By Frame (5:08)
3. Matte Kudasai (3:45)
4. Indiscipline (4:32)
5. Thela Hun Ginjeet (6:25)
6. The Sheltering Sky (8:22)
7. Discipline (5:02)

Adrian Belew: guitarra, voz.

Bill Bruford: batería.

Robert Fripp: guitarra.

Tony Levin: Stick, bajo, voces.

dimos a cultivarnos en nuestra época adolescente) que contenía **Discreet Music** y **Music for Airports**, ambos trabajos pertenecían a la proscriba, secreta década anterior. La repetición de ciclos melódicos que variaban sutilmente en su textura, la dinámica casi rondando el silencio me produjeron extrañeza, luego tedio, luego interés, y después no podía dejar de oírlo. Se trataba de dos genuinas muestras de música *ambient*, creada por **Eno**, que se convertiría en un género con perfil propio, definido por su autor como la generación de un espacio sonoro no intrusivo, que propicie una instancia para que el auditor no se concentre necesariamente en lo que oye, sino que ejecute sus actividades libremente y tenga espacio y tiempo para pensar. Espacios inquietos para el reencuentro con el *Self*, en suma. Así, el tiempo de la música se fusiona al de la realidad del auditor. Por cierto que encontramos antecedentes de esto en **La Monte Young** o en el **Satie** de **Música para amueblar**, también en el cómplice de fechorías de **Eno**, **Harold Budd** y en general del minimalismo estadounidense. Pero también, debe agregarse la escena experimental inglesa de principios de los sesenta -me refiero a la Nueva Consonancia de gente como **Cornelius Cardew**, la **Portsmouth Symphonia**, **Cristopher Hobbs**, **Gavin Bryars** y, sí, nuestro villano favorito **Michael Nyman**-. A muchos de estos últimos **Eno** los editará en su propio sello **Obscure**.

Hasta entonces era lo que más o menos sabía de él. Luego, mirando los créditos de varios de mis discos (actividad muy educativa que recomiendo) lo descubro en su faceta de visionario productor de música pop. Suena paradójico, vendido si usted quiere ser fundamentalista, buen hombre. Pero lo cierto es que **Eno** sabe aunar, mágica, alquímica, sincrónicamente si se quiere, en sabias nupcias, el arte popular y la propuesta más compleja de las vanguardias. Disco en el que pone las manos, por ende, cambia el destino de sus artistas: para bien, por cierto. Es él quien está detrás, por ejemplo, de **The Lamb Lies Down on Broadway**, el mejor disco de **Genesis**, de **Fear** de **John Cale**, de la llamada **Berlin Trilogy** de **David Bowie** entre muchos otros como **Laurie Anderson**, **Talking Heads**, **James** e incluso **U2**, a los cuales produjo los mejores discos de su historia, el notable **Passengers** incluido.

Danza contemporánea

Tiempo después, a mediados de los universitarios y depresivos noventa, en un espectáculo de danza contemporánea, descubro otro clásico: **My Life In the Bush of Ghosts**, compuesto y grabado por **Eno** junto a **David Byrne** y a otros músicos notables como **Bill Laswell**. Música étnica tratada cibernéticamente acompañada con fragmentos radiofónicos de cantantes orientales o

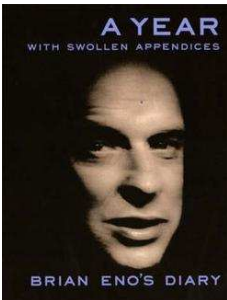
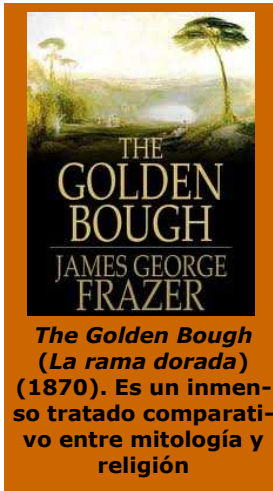
Brian Eno y David Byrne creando My Life In The Bush Of Ghosts (1981)

VARIOS REDESCUBRIMIENTOS DE BRIAN ENO

Andrés López Umaña
 espaciosinquietos.blogspot.com
 Santiago de Chile

Azar objetivo

En el tratado de magia clásica que es **The Golden Bough**, **Frazer** describe cómo una serie de eventos pueden concatenarse según los elementos que, eventualmente, tienen en común; aunque se pierdan en el camino o en el decurso de los días, volverán a reencontrarse, de una u otra forma, algo que **Carl Gustav Jung** llamará luego sincronicidad. Recordé ese principio mientras revolvía las cajas de libros y curiosidades varias de un amigo canadiense que decidió abandonar esta ínsula llamada Chile y volver a su patria. Para aliviar equipaje, mi amigo había decidido subastar, a precio de huevo, algunas cosas que estimaba meras prescindencias. Así obtuve una versión abreviada pero bastante puntual de **The Decline and Fall of The Roman Empire** de **Gibbon** y algunos tratados de **Jung**, entre ellos **Sincronicity** (vea usted), a lo que se agregaron, luego, un busto de bronce de **Richard Wagner** y, al fondo de la caja, entre ejemplares de budismo y el Corán, un ejemplar de un libro llamado **A year with Swollen Appendices**, que resultó ser nada menos que un fragmento de los diarios de vida de **Brian Eno**. La peculiar subasta ocurrió un día de invierno. Llegué a mi casa con la satisfacción del niño al que un día, sin saber cómo ni por qué, su tío favorito le regala los juguetes de su infancia (esos que perversamente presidían las mesas de arrimo y anaqueles y no podías tocar por nada del mundo), instalé la mirada severa y alucinada del genio de Bayreuth en mi biblioteca (ante la consternación de mi moderna esposa que ya me vislumbra apestando a polillas y naftalina), me sumergí en **Gibbon** y **Jung** y decidí archivar la cotidianeidad del autor de **Neroli** para días más calurosos.

Brian Eno: *A year with Swollen Appendices* (1996)

Un cassette ochentero

La música de **Brian Eno** venía rondando en mi memoria desde hacía mucho tiempo. Todo comenzó, a fines de los dictatoriales y frívolos ochenta, con el hallazgo de un cassette en el Goethe Institut (donde muchos apren-

luego estaba muy trabajada sobre la original e incluía un solo de la guitarra de **Fripp** eliminado posteriormente en las ediciones como disco compacto y recuperado en un "bonus track" en la edición del trigésimo aniversario del grupo.

"Indiscipline". Es difícil hablar objetivamente de este tema, que es un clásico absoluto del grupo. **Belew** recitaba, más que cantaba, un texto que tuvo su origen en una carta de su primera esposa, relativa a una escultura que ella había creado. Todo ello, sobre una sección rítmica que era una especie de lucha entre el stick y la batería indisciplinada de **Bill Bruford** generando un crescendo de tensión que, en el filo de lo insoportable, devenía una fase furiosa de desenfreno para parar de golpe y volver a empezar. Y así dos veces más. Hasta que **Belew** chillaba *"I Like it"*. Esto era para escucharlo en directo y tuvimos la fortuna de poder hacerlo en dos ocasiones. Esta canción, tal y como entendemos estas cosas, sería un ejemplo de "música definitiva", tras la cual sólo cabe el silencio.

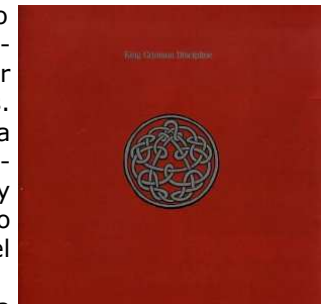
La cara B del vinilo empezaba con un tema fantástico. **"Thela Hun Ginjeet"**, que tantos recuerdos puede traer del **"I Zimbra"** de los **Talking Heads**, o del **"King's Lead Hat"** de **Brian Eno**. **"Thela Hun Ginjeet"** es a **"Heat in the Jungle"** como **"King's Lead Hat"** es a **Talking Heads**; y en las tres canciones participaba **Robert Fripp**. Una guitarra rítmica feroz permitía la entrada del bajo para conseguir un groove fantástico. En la sección central aparecía la voz de **Belew** capturada de una conversación sobre un incidente que sufrió. En directo, previamente a la grabación en estudio, **Belew** citaba el *"Your house, my house"* de **"NY3"**, pieza del álbum **Exposure**. El final del tema, con las dos guitarras dándose la réplica, era algo fabuloso. La sensación de empuje del grupo era algo terriblemente excitante y adictivo.

El álbum terminaba con dos instrumentales. El primero de ellos, **"The Sheltering Sky"**, cobró vida como una improvisación que se grabó y que los músicos aprendieron y refinaron. Todo en esta pieza es atmósfera. Sobre percusión afinada africana entraban los músicos por capas. Primero **Levin**, luego **Belew** y después **Fripp**. Se alternaron **Belew** y **Fripp** a la guitarra sintetizada –con una sección solista a cargo de **Fripp**– para luego ir desapareciendo por capas, a la inversa. **Paul Bowles**, autor de la novela del mismo título y músico así mismo, comentó que este instrumental había conseguido captar la atmósfera de su novela. Encontramos que es una pieza de una enorme belleza en fondo y forma. Cuando la escuchamos por primera vez creímos estar ante un milagro.

De las evocaciones saharianas pasamos a otro instrumental de connotacio-

12" promocial

Discipline, edición del trigésimo aniversario

nes africanas y minimalistas a un tiempo. **"Discipline"** conjugaba estas polirritmias con resultados incluso bailables en una pieza muy estructurada a la que se lograba dar un cierto swing, para mayor honra del grupo. Aquello era como imaginar a **Steve Reich** haciendo rock en el golfo de Guinea.

Si comparamos los temas del álbum con las versiones en directo de este mismo material, encontramos que en estudio todo sonaba algo mitigado y que el poder de esta música sólo se manifestaba en directo. Igual que con **Larks' Tongues in Aspic**.

Discipline fue la base del repertorio del grupo entre 1981 y 1984. En principio el álbum se interpretaba íntegro empezando por **"Discipline"** y terminando con **"Indiscipline"** con un orden que podía ir cambiando. El repertorio incluía **"Larks' Tongues in Aspic, Part Two"** y **"Red"**. Ésta última, grabada en el verano de 1974, no se tocó en directo hasta 1981. Desde el otoño del mismo año se incluyeron al menos tres canciones más, que acabarían formando parte de **Beat**, pero ésta es otra historia.

Volviendo a nuestra primera audición, resultaba que el disco **Discipline** no era muy largo. Ocurrió que **"Frame by Frame"**, **"Indiscipline"**, **"Thela Hun Ginjeet"** y **"The Sheltering Sky"** se grabaron a fuego en nuestra psique. Y el álbum cambió nuestra percepción de lo que podía ser y podíamos esperar de **King Crimson**. Así que, pusimos el disco de nuevo, una y varias veces más, ese mismo día y los siguientes, pese a la "herida" de **"Elephant Talk"**. Era la primera vez que adquiríamos un trabajo de **King Crimson** al salir éste al mercado y, sin duda, la experiencia había sido intensa, sorprendente y excitante a un tiempo. Nos llevó su tiempo asimilar este trabajo. Años después, llegamos a la conclusión de que este disco, junto a **Larks' Tongues in Aspic** –un nuevo paralelismo más–, era el álbum mejor estructurado del grupo. Dos discos sin tacha, contundentes e incontestables. Teníamos veinte años entonces, hace treinta, y aún hoy seguimos encontrando "cosas" en la audición de **Discipline**, pese a que ha pasado el tiempo y que lo que era moderno ahora ya es antiguo. □

King Crimson en Nueva York en 1982.

La banda vuelve a escena al completo para interpretar la suite que da título a su último trabajo, **Fly from here**. El público se mantuvo atento a cada cambio y giro del tema. Este es una extensión de uno que ya tocaban en la gira de **Drama** y que incluso aparece en la reedición japonesa del segundo LP de **Buggles Adventures in modern recording** como extra.

A lo largo de los 20 minutos que duró el tema en la pantalla del fondo se proyectaron imágenes aéreas. En otros temas se proyectaban imágenes creadas por **Roger Dean**.

Gran ovación y continúan con una pieza más ligera, la dulce **"Wonderous Stories"** con nuevos arreglos a los teclados. Del nuevo CD también tocaron una rockera versión de **"Into The Storm"** con un aplaudido duelo de guitarra y teclados. Siguen con otro clásico, **"Heart Of The Sunrise"**, que los 5 músicos bordan magistralmente.

Llegamos a los años 80 con un tema que **Benoit** presenta como del **Yes Album**, siendo corregido rápidamente por Steve que lo anuncia como un tema del **90125**. Se trata del **"Owner of a Lonely Heart"**. La pantalla proyecta la "piruleta" de la portada y Steve realiza con su Fen-

der un par de solos, uno central siguiendo las pautas del original de **Trevor Rabin** y otro final más libre. Gran acogida del tema y esta vez sí tocan algo del **Yes Album**.

"Starship Trooper", con apoteósico final **"Wurm"** con solos de **Chris**, con un teclado portátil y **Steve** a la guitarra, que junto a **Benoit** con la acústica se colocan al frente del escenario al estilo **Status Quo**, con **Steve** con el paso cambiado. Gran final y despedida y regreso para el único bis, **"Roundabout"** en versión íntegra ya que en últimas giras omitían la parte central.

BALANCE FINAL

Gran recital de rock sinfónico, salvo los fallos de sonido reseñados la banda sonó fantástica. Del nuevo vocalista, **Benoit David**, decir que cantó magníficamente acompañándose con la guitarra acústica y los bongos. Sólo achacarle sus grotescos bailecitos a caballo entre unos locomías sin abanico y el baile del pañuelo de Leonardo Dantés.

De otras ocasiones echar de menos los solos de **Chris** al bajo o de teclados. Sin olvidar que mucha de esta música fue compuesta, inspirada y cantada por **Jon Anderson**.

Por Paul Martin Simon

Nueva visita de **Yes** a Madrid, para presentar su último CD **Fly from here.**

La última visita fue el 22 de julio de 2003 en el Conde Duque con la formación más clásica. De aque-

llos sólo volvían el núcleo básico de guitarra, bajo y batería de **Steve Howe**, **Chris Squire** y **Alan White** respectivamente, acompañados por **Geoff Downes** de **Asia** a los teclados y el nuevo vocalista **Benoit David**, que suplen a **Rick Wakeman** y a **Jon Anderson**.

El concierto fue introducido por la sintonía del "Young Person's Guide to Orchestra" de **Benjamin Britten**, en lugar del habitual "Firebird Suite" de **Stravinsky**.

Esta sintonía ya la habían usado en anteriores giras como la de **A.B.W.H..**

Comentar los modelitos de la banda al salir a escena: **Steve Howe** con camisa gris con elefantes, **Benoit** con pantalón, camisa y chaleco oscuros, **Chris** con una amplia camisa verde y **Geoff** con imagen pirata con casaca roja y camiseta con calaveras. A **Alan White** parapetado tras sus tambores apenas se le vio.

El concierto comienza con los tajantes acordes del "Yours is no disgrace" con un solo muy jazz de **Steve** que incluso fue coreado en partes por el público.

Decir que **Howe** se mostro más simpático y a gusto que en otras visitas a Madrid tanto con **Yes** como

con **Asia**. Para los detallistas **Steve** usó en los temas clásicos su Gibson 175D, una Fender Stratocaster roja con trémolo para los temas más modernos, así como un modelo azul fijo en un soporte para las parábicas de guitarra, bajo y batería de **Steve Howe**, **Chris Squire** y **Alan White** respectivamente, acompañados por **Geoff Downes** de **Asia** a los teclados y el nuevo vocalista **Benoit David**, que suplen a **Rick Wakeman** y a **Jon Anderson**.

El concierto fue introducido por la sintonía del "Young Person's Guide to Orchestra" de **Benjamin Britten**, en lugar del habitual "Firebird Suite" de **Stravinsky**. Esta sintonía ya la habían usado en anteriores giras como la de **A.B.W.H..** Comentar los modelitos de la banda al salir a escena: **Steve Howe** con camisa gris con elefantes, **Benoit** con pantalón, camisa y chaleco oscuros, **Chris** con una amplia camisa verde y **Geoff** con imagen pirata con casaca roja y camiseta con calaveras. A **Alan White** parapetado tras sus tambores apenas se le vio. El concierto comienza con los tajantes acordes del "Yours is no disgrace" con un solo muy jazz de **Steve** que incluso fue coreado en partes por el público. Decir que **Howe** se mostro más simpático y a gusto que en otras visitas a Madrid tanto con **Yes** como

En el siguiente clásico, "And you and I", **Geoff** mete una gamba al comienzo del tema pero la banda lo resuelve genialmente. Uno de los temas más entrañables de la noche con **Steve** tocando la Lap Steel y una Gibson Les Paul custom negra al final del tema.

Llega el "momento Howe", con su solo de guitarra acústica, el único solo de la noche. Interpreta "Solitaire" del último CD y "Trombone" de **Chet Atkins** que incluía en su último CD **Motif**. Precisa demostración de buen gusto y depurada técnica de *finger picking*.

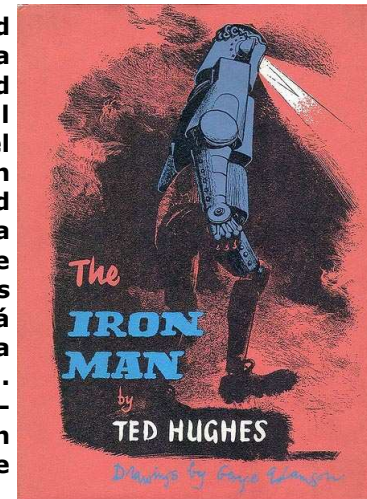
EL LIBRO GENERADOR

Amistad entre el niño y la máquina

(The Iron Man de Ted Hughes)

por Sergio Guillén

Estamos en 1989. Pete Townshend edita una adaptación musical de la historia popularizada por Ted Hughes. Esta obra, dedicada al público infantil, y presentada bajo el nombre de *The Iron Man*, es un canto en favor de la comprensión y la amistad más allá de razas o colores -chapa metálica, en el caso del personaje que da título a la obra-. El en otros tiempos imprevisible guitarrista de The Who está a finales de la década procurándose la continuidad de su carrera como solista. Necesita un golpe de efecto, así que nada mejor que un musical con delirios en favor de la ópera rock para salvarle de todo mal.

Edward James Hughes, que nos dejó el 28 de octubre de 1998, fue un poeta británico que igualmente gustó de sumergirse en el mundo infantil por medio de cuentos o fábulas. Marido de la extraordinaria poetisa norteamericana **Sylvia Plath**, **Ted Hughes** captó la inocencia que se escondía en lo más salvaje de la naturaleza y, por extensión, en sus pobladores animales. "Jaguar" seguramente sea uno de los poemas que mejor enmarquen esta búsqueda por lo primario. Logró un perfecto acercamiento

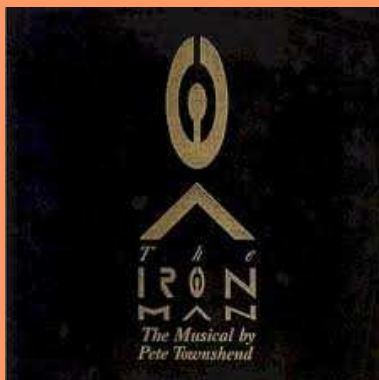

Edward James Hughes

al universo de los infantes pues sus textos preferían ser directos y enfatizar en lo importante que no laberintos sesudos. Buscó la fuerza de la palabra como icono, cual portadora de imágenes concretas que hiciesen rodar sus narraciones sin contratiempos o piedras en el camino.

En 1968 **Hughes** publica *The Iron Man: A Children's Story in Five Nights*, uno de los mayores logros que ha alcanzado el género de la *sci-fi* novelada para acercarse al mundo de los pequeños lectores. Este cuento, que casi quisiera ser una fábula futurista, enmarca a un destructivo robot gi-

Pete Townshend
"The Iron Man"
(1989)

Formación:

Simon Phillips - Batería.
 Charlie Morgan - Batería.
 Chucho Merchan - Bajo.
 John Entwistle - Bajo.
 John "Rabbit" Bundrick - Piano.
 Peter Beachill - Metales.
 John Barclay - Metales.
 Patrick Clahar - Saxo.
 Pete Townshend - Guitarras y teclados.
 Pat Halling - Cuerdas.
 Gina Foster - Coros.
 Derek Green - Coros.

Janice Hoyte - Coros.
 Ruby James - Coros.
 Julian Littman - Coros.
 Michael Nicholls - Coros.
 Earnestine Pearce - Coros.
 Raymond Simpson - Coros.
 The Children Of St. Steven And Orleans schools - Coros.

Personajes:

Hogarth - Pete Townshend.
 The Vixen - Deborah Conway.
 The Iron Man - John Lee Hooker.
 The Space Dragon - Nina Simone.
 Hogarth's Father - Roger Daltrey.
 The Crow - Chyna.
 The Jay - Nicola Emmanuelle.
 The Frog - Billy Nicholls.
 The Owl - Simon Townshend.
 The Badger - Cleveland Watkiss.

Temas:

1. I Won't Run Anymore
2. Over The Top
3. Man Machines
4. Dig
5. A Friend Is A Friend
6. I Eat Heavy Metal
7. All Shall Be Well
8. Was There Life
9. Fast Food
10. A Fool Says
11. Fire
12. New Life/Reprise

gante recién llegado a la tierra, una indescriptible masa de metal que de tener fines destructivos –pronto se descubre que el material de granja que engulle es únicamente para su supervivencia– pasa a entablar amistad con un niño inglés. Más allá de su lado crítico, esa unión pareciese también subrayar el peso que tiene en la sociedad industrializada el tándem formado por el hombre y la máquina. La lucha de **The Iron Man** –conocido en Estados Unidos como **The Iron Giant**, para que no se le confundiese con su héroe de la casa Marvel– por defender la Tierra de las malas artes del bicho intergaláctico **Space-Bat-Angel-Dragon** pudiese elogiar la necesidad de ese avance en crear y crear nuevos y más inteligentes mecanismos que estén a nuestro servicio.

Todo esto, **Townshend**, al adaptarlo a canciones, lo fotografía desde diversos ángulos narrativos y estilísticos en cuanto a corrientes musicales se refiere. "I Won't Run Any More" va tomando altura, creciendo de la ambientación casi teatral para musical de Broadway a una pieza de querencias *pop* en la que el guitarrista de **The Who** comparte micrófono con **Deborah Conway**. En "Over The Top" el *bluesman* **John Lee Hooker** canta sobre una instrumentación cuya estructura pareciese querer seguir ciertos estamentos inamovibles de los **Dire Straits** de **Mark Knopfler**. Los her-

final del campeonato de baloncesto entre España y Francia. Después de buscar en Carmaux dimos con una pizzería donde cenamos viendo el partido. Estábamos en acto de fraternidad con gente de todas partes de España. Y el chaval que nos atendió tuvo muy "buen perder" y nos invitó a unos chupitos. Por esto el que quiso ver algo de **Arno** llegó a la mitad de su actuación, y la verdad es que no duraron mucho allí.

DF: da la sensación de que el festival trata de no mirar tanto al pasado como en anteriores entregas. Por suerte ha habido grupos de rock que han tenido en ocasiones algún atisbo de improvisación, algo que en ediciones previas sólo habían hecho **ZAO** y sobre todo **Peter Brötzmann**. Este año también se ha añadido más humor que en otras ediciones, cosa que también me parece bien. Si es cierto que **Il Dispositivo** no tiene ningún disco editado, entonces también es para celebrar la iniciativa: algunos festivales pueden servir de arranque a algunos grupos, lo que me parece bien. Lamento que se optase por **Arno** para cerrar el festival. Pienso que debería ser otra cosa. Queda la incógnita de hacia dónde va el festival.

VC: en este festival fue notoria la baja asistencia de público, no ocupábamos ni la tercera parte del teatro y eso se notó sobre todo el domingo cuando los asientos fueron removidos. Parece que aunque no ha habido quejas hasta ahora, la gente después de la indiferencia, poca cortesía y a veces francamente putadas que han hecho los organizadores han optado por dejar de asistir, sobre todo quienes venían de más lejos. □

sos... y cachondísimos. Cierto es que, como con otras muchas cosas, esto no fue igual que la primera vez, pero es que me gustan. Y me gustarían igual aunque fueran de otro país.

DF: fue un buenísimo concierto. ¡De los de verdad! Gran música. Batería, teclados, dos cellos amplificadas, trombón y clarinete + saxo barítono. Son originales, las composiciones son excelentes, en escena están totalmente cómodos, hay humor, son exquisitos como instrumentistas pero no alardean pues lo que cuenta es la música. Pero claro... ¡destacan! Yo los disfruté más que hace años en Gouveia, cuando tocaron allí por primera vez. No quiero decir con esto que fuesen mejores el pasado domingo, pero aquí me alegro de haberlos podido ver al lado del escenario.

VC: el concierto que me gustó más con diferencia. no faltó nada, musicalidad, humor, nivel de ejecución, sonido aceptable. La gente respondió al concierto aunque a decir verdad el público era más bien escaso.

Arno

CR: nada que ver ni siquiera remotamente con todo lo demás. Yo supongo que su presencia como cabeza de cartel es el intento de salvación económica del festival. Estaba tan enfadado con la organización por el tema de las gradas que me negué a escucharle o verle, ya que mataron la curiosidad que podía sentir. Otros podrán contar lo que hizo, yo no.

DF: entré tarde, sin conocer nada...

Es como si el festival ya hubiese terminado para nosotros. Vi dos canciones que no me interesaron y me marché antes de que terminase. Aquello parecía algo ajeno al festival. Vi fuera del recinto a muchos más músicos de otras formaciones de lo que suele ser habitual: casi todos ausentes del concierto de **Arno**. En las ediciones anteriores el festival lo cerraron **Magma**, **Present + Univers Zero** y **Art Bears**.

VC: cómo sería el show que preferimos irnos a Carmaux a ver la final del Eurobasket. Entramos por curiosidad y no nos quedamos más de dos canciones. Por primera vez en tres años no vi a ninguno de los demás músicos adentro de la sala como espectadores, probablemente quienes no estaban bebiendo en el vestíbulo se habían ido ya a dormir.

Conclusiones

CR: este año ha habido una gran confraternización entre los "chamberlineros" que veníamos de Madrid, los donostiarras y la gente que vino desde Barcelona. En el albergue nos juntamos a beber vino galo y comer queso francés en nuestra habitación. El domingo se quería ver la

manos **Pete** y **Simon Townshend** se divierten con esa suerte de *jazz* minimalista que es "Man Machines", pseudo-overtura de un "Dig" con preciosos arreglos y un **Roger Daltrey** que canta sin alardes en tésituras. De todos modos, si queremos llegar al tuétano de esta ópera *pop-rock* hay que arrancar la creación con cuerpo de sencillo atemporal "A Friend Is A Friend", representación en un único tema de uno de los conceptos totales y rotundos que narra la obra literaria: la verdadera amistad que rompe cualquier tipo de barrera.

Con el título más que representativo de "I Eat Heavy Metal" ("Yo como metal pesado") y en su estructura una consonancia no oculta con el **Three Of A Perfect Pair** (1984) de **King Crimson**, **Pete** pone nuevamente a **Hoo-ker** cual adalid de la voz profunda y penetrante. Y mientras en "All Shall Be Well" busca los coros de *gospel*, en "Fast Food" la espina dorsal rítmica se entretiene balanceando el *funk* crujiente y sin demasiadas pretensiones. El LP se cierra con la curiosa "New Life/Reprise", algo así como el cambio en tempos con el que fluía el *single* "The Miracle" de **Queen** –curiosamente del mismo año– pero adaptado a la visión de un musical y encuadrando un cerrojo efectivo; aunque, eso sí, unos minutos antes se encontraba la rareza del invento, la única grabación que se servía de un tema del pasado para darle calor en aquella actualidad de finales de los 80. Me estoy refiriendo a la pieza compuesta por **Arthur Brown**, **Vincent Crane**, **Mike Finesilver** y **Peter Ker**. Me refiero a "Fire".

En su año de edición oficial por **The Crazy World Of Arthur Brown**, aquel 1968 tan representativo, **Jimi Hendrix** fue en parte responsable del éxito de "Fire", ya que convenció a todas las emisoras negras americanas para que pincharan el tema. El instrumentista de Seattle pertenecía al mismo sello discográfico que Brown y llegaron a realizar varias giras juntos, hasta terminarían actuando en un espacio televisivo alemán. También compartieron escenario en Nueva York en el club Steve Paul's Scene. **Hendrix** decidió montar un quinteto en el que **Arthur** y **Vincent Crane** le acompañasen a él y a sus chicos, **Mitch** y **Noel**. El guitarrista quería dar un salto de muchos metros con respecto a la *psicodelia* "tradicional", ya que buscaba crear composiciones sobre fondos de música clásica perteneciente a **Wagner**. Desafortunadamente,

Pete Townshend entrevistado junto a los dibujos de The Iron Man"

tunadamente varios factores convirtieron el proyecto en algo inviable. Por un lado está el hecho de que **Arthur Brown** quería seguir su propia dirección artística, aunque en cualquier caso algunas semanas después **Vincent** fue admitido en un psiquiátrico y aquello ya rompió con cualquier tipo de esperanza. En el homenaje que se le realizaba a la tonada en el 89, la agrupación que la visitaba no era otra que los **The Who** en pleno –aunque los resultados dejaron muchísimo que desear–.

La versión de **Pete Townshend** de **The Iron Man** no funcionó como se esperaba, ni siquiera en aquel 1993 en el que se adaptó para interpretarla en el londinense teatro **Young Vic**. Sea como fuere, esto no desalentó a una *major* más que avispada, esos estudios **Warner Bros.** que se envalentonaron con una adaptación para las grandes salas. Esta película de animación no tenía nada en común con la idea de **Pete**, únicamente mantenía la amistad entre el niño y la máquina como *leitmotiv*; sin embargo, **Townshend** sí apareció cual coproductor junto **Des McAnuff**, **Allison Abbate** y **John Walker** en la citada cinta –ya titulada bajo las palabras **The Iron Giant**– de 1999 que dirigiese **Brad Bird**. □

Reparto del musical *Iron Man*

Renacer Eléctrico

Revista musical que viaja a lo largo y ancho de nuestro planeta para archivar la historia del género, al mismo tiempo que le mantiene al día de todas las novedades discográficas que van apareciendo en el mercado.

<http://renacerelectrico.blogspot.com>

DF: una de las actuaciones más frescas del festival. La baterista terminó bien cansada después de tocar y cantar simultáneamente. De esas actuaciones que por alguna razón a uno le llegan más que otras. Además tenían gracia y llegaron a improvisar algunos fragmentos. Fue raro estar frente al escenario sin los asientos: es el primer concierto en cuatro ediciones del festival que podía verse de pie, algo que fue polémico.

VC: si **Pimpinela** en vez de ser pijos fueran perro-flautas y se las dieran de inteligentes en vez de cursis seguramente se parecerían a **Vialka**. Su show lo vimos incompleto por la calma provinciana con que nos sirvieron en el *restaurant* de Carmoux, además que la organización hizo iniciar el concierto a las 2:00 pm y como una gracejada más habían removido asientos y gradas de la parte baja del teatro por lo que vimos todos los conciertos del domingo de pie.

Grumpf Quartet

CR: ese "trío" francés de guitarra, bajo y batería estuvieron francamente bien pese a lo reiterativo de su música. Parece que sólo debe haber un compositor. Muy majos en escena, si se convierten en un cuarteto serán más interesantes en mi opinión.

DF: más acostumbrado al hecho de estar de pie... ¡estuvieron bien! Al principio del concierto estaba a la izquierda del escenario y escuchaba demasiado el bajo, por lo que me desplazé hacia la mitad y todo mejoró.

VC: sí, a pesar del nombre este es un *power trio*, una gracejada más pues. Pero esto no se extiende a la música que es más seria sin ser tampoco demasiado variada. Es el típico grupo que después de 15 minutos empieza a cansar por la falta de matices, a pesar del buen nivel de sus ejecutantes.

Alamaailman Vasarat

CR: yo ya vi a los finlandeses martillos del mundo subterráneo en Gouveia este mismo año. El recital de Le Garric fue idéntico. La gran diferencia fue verlos en primera fila, pegado al escenario, por mor de la retirada de las gradas. La verdad es que a José Mari Aguirrezabala y a mí casi nos desgracian de un trombonazo en nuestras cabezas, pero no pasó nada. ¿Debo decirlo? Son maravillo-

más de gracia que otros grupos, pero tampoco encontré mucho para comentar debajo del ruido que constituye gran parte de su música y la actitud punk de la puesta en escena.

Panzerballett

CR: quinteto germano/austriaco que mezcla el *death metal* con el *jazz* y algo de buen humor con gran efecto. De ellos sólo sabía el nombre y me gustó lo que hicieron. No sé cómo serán en disco.

DF: ¡Estuvieron muy bien! ¡Sí! Un grupo divertido y con buena música. Sin ir de *sobraos* ni nada así. Combinado de Alemania y Austria. Me gustó mucho el saxofonista, otro de los puntos altos del festival. De hecho aplaudí automáticamente su primer solo al saxo tenor, algo que tan sólo hicimos tres o cuatro personas y que no volvió a verse tras ningún otro solo en ningún concierto.

VC: creo que este no es el único grupo que combina metal con jazz pero sí es uno de los que lo hacen con más acierto. Su concierto fue muy divertido y me dejó con un buen sabor de boca. Vinieron sólo para el concierto y a la mañana siguiente regresaron conduciendo a Múnich, por lo que no los vimos en el vestíbulo ni antes ni después.

Domingo 18 de septiembre de 2011

Vialka

CR: al entrar en la sala nos encontramos que habían retirado las gradas y que debíamos asistir de pie a los conciertos de aquel día. Lo que más me puede repatear en estas situaciones. Yo quiero llevar una vida civilizada y los conciertos los quiero ver sentado.

Vialka es un dúo francés formado por una mujer que canta y toca la batería, y un hombre que toca la guitarra y también canta.

Un ramillete de canciones bastante complicadas, canturreadas, cantadas, en inglés o en francés. No dejaba de tener cierto encanto. Canciones RÍO con arreglos ciertamente minimalistas y elementos de *chanson*, incluso. El último tema recordó algo los modos y maneras de **Dagmar Krause**, sin parecerse.

EN TIEMPO DE FANZINES

Una historia de los fanzines con los que crecimos

Hoy presentamos: ELIOGÁBALUS

Preparando una de las editoriales para El Chamberlin recordé muchos de los fanzines que he ido coleccionando a lo largo del tiempo -siendo sincero El Chamberlin nació para intentar cubrir el vacío de ediciones que íbamos notando-. Dejándome llevar por la nostalgia nace esta sección como tributo a todos esos fanzines que nos acompañaron cuando era difícil estar al día de los grupos que nos gustaban.

La idea de esta sección es recordar en cada número un fanzine, intentar localizar y realizar una pequeña entrevista con sus creadores y recuperar uno de sus artículos.

Para empezar con esta sección no podíamos hacerlo de otra forma que con el fanzine que realizaban conjuntamente Víctor Borrego y Francisco Macías, siendo este último uno de nuestros colaboradores habituales en El Chamberlin.

De corta vida y pocas páginas el primer número apareció en junio de 2001 en formato A5, y constaba de 16 páginas a blanco y negro. Hasta el número 8 intentó mantener una periodicidad trimestral. Este número igual que el siguiente aumentaría a 20 páginas.

El último número (de momento) sería el 9 y se publicó en abril de 2004.

En sus pocas páginas realizaban reseñas de discos, y también solían incluir algún monográfico.

Para saber algo más de esta revista hablamos del fanzine con Francisco Macías:

- ¿Como surgió la idea de escribir un fanzine?

Pequeña muestra de nuestra colección personal

La idea surgió a raíz de la poca información que existía en Málaga sobre el rock progresivo y músicas relacionadas. Yo leía el fanzine madrileño *El Mellotrón*, y creo recordar que se me ocurrió a mí el hacer algo parecido a una escala mucho menor y de forma más casera.

- Hasta Madrid llegaron algunos ejemplares. ¿Cuántos imprimíais y cómo era la distribución?

Creo recordar que se hacían 150 ejemplares, que nos costaban 6.000 pesetas de la época. La distribución era sencilla: íbamos a algunos comercios y los dejábamos allí para que se repartiesen gratuitamente. También enviábamos por correo algunos ejemplares a amigos y a otras personas que se pusieron en contacto con nosotros desde fuera de Málaga.

- Aunque en algún número contasteis con alguna colaboración el fanzine parecía un mano a mano entre Víctor y tú.

Efectivamente así era. En ese momento, éramos los únicos interesados de nuestro entorno en escribir artículos, y lo hacíamos todo entre los dos (excepto el trabajo de maquetación, del que se encargaba Víctor). Fue en los últimos números cuando algunos amigos decidieron participar.

- Yo tengo 9 números, ¿existen más? ¿Existió una causa para dejarlo o simplemente se fue perdiendo el impulso inicial?

Tienes todos los números. Aunque era un fanzine fácil de hacer y no demasiado extenso, cada vez tardábamos más en publicarlo. Toda la gente que ha publicado alguna vez un fanzine sabe a lo que me refiero. Sencillamente, fuimos perdiendo interés en escribir.

- Salvo alguna excepción los números se cerraban con la sección "la joya de la corona" donde compartías tus discos favoritos. No sé si podrías comentarnos algo sobre esta sección.

La sección "La Joya de la Corona" era el lugar donde hablaba sobre discos británicos de los '70 que me gustaban mucho. En aquel momento escuchaba muchas bandas inglesas minoritarias, tipo Catapilla, East of Eden, High Tide, etc. y me pareció interesante tener un lugar donde hablar sobre ellas.

- Aunque con puntos comunes, como lector, uno tenía sensación en cuestión de gustos de que entre Víctor y tu cubríais un amplio espectro musical, que enriquecía al fanzine. ¿Erais conscientes de ello? ¿Hablabais sobre los grupos y discos a incluir y teníais alguna forma de reparto?

La verdad es que no. Cada uno escribía sobre lo que le daba la gana. Sólo nos repartíamos el número de páginas y ya está.

- Por último no sé si podrías añadir algo más de cómo recuerdas aquellos años del Eliogabalus.

Los recuerdo con cariño, sobretodo cuando empezamos a publicarlo. Teníamos ganas de compartir lo poco que sabíamos y la verdad es que a nivel local, el fanzine tuvo buena aceptación. Muchos años después hay todavía gente que lo recuerda, y a algunos he tenido que fotocopiarles números que les faltaban. Nos encantó aportar algo a la difusión de estos tipos de música, aunque fuera una aportación modesta.

mostración de respiración circular. Volvió a salir **Yoshida** para hacer juntos un set de **Sax Ruins** (batería/saxo). Posiblemente el concierto más "difícil" del festival.

DF: no me gustó nada este concierto. Más allá de la dificultad técnica no encontré nada. **Yoshida** tocó muy rápido, muy *punk*, muy potente. ¿Y qué? Lo mismo pasó con el "solo circular" de su compañera de escena:

muy difícil ejecutarlo. ¿Y? Pues nada... los dos en escena y a la vez... tuve la sensación de que todo consistía en contar, contar y contar para que ambos instrumentos casasen adecuadamente. ¿Y? Dado que más allá de ser divertidos en escena tampoco tengo interés por **Koenji Hyakkei** se desprende que ir en la discografía de **Yoshida** más allá de los discos que conozco de **Ruins** no es una de mis prioridades. Yo me lo pierdo.

Durante el concierto empecé con dolor de cabeza. Al día siguiente el dolor persistía y tengo dudas de si fue por culpa del dúo o del vino de la noche anterior. Por suerte el *confit de canard* y un segundo ibuprofeno me pusieron bien nuevamente... al día siguiente.

VC: metidos como con calzador antes de los italianos de **Dispo** dieron una audición muy corta, caótica e histérica como es su estilo. **Ono Ryoko** sin duda la mejor ejecutante de todo el festival, su solo de saxofón fue lo que me gustó más en los tres días. y tuvieron también su toque de humor tocando un par de piezas compuestas por extractos de piezas de *prog* setentero.

Dispositivoperlanciobliquodiunasferett

CR: grupo italiano de *noise*, con tres guitarristas (uno ellos tocaba un bombo también, y los otros dos teclados) y un batería. Muy buenos en lo suyo, que es ir construyendo clímax acerados sobre ritmos brutales.

DF: **Il Dispositivo**, el nombre es más largo, pero ellos se presentaron así. Estos italianos no estaban mal pero tampoco bien... Había cosas

buenas pero el "cacharro" -desconozco un nombre mejor- que usaba uno de los guitarras sonaba demasiado reiterativo, como si recurriese en exceso a él. Pienso que su concierto debería haber ido precedido de un descanso. Principalmente por respeto a los músicos, que para mi gusto merecían subir al escenario como el resto de participantes.

VC: aunque no recuerdo ninguna de sus canciones me hicieron un poco

do incluso los japoneses desconocen con precisión y equiparar esa dificultad con lo característico de su música... Bueno... como la mayoría de grupos del festival era desconocido para mí. Me gustó su música, aunque quizá deba tocarse de manera más cohesionada. Hay que ser valiente para tocar una composición de **Tim Hodgkinson** y el grupo lo hizo con gallardía. Me refiero a "Industry", el comienzo de "History and Prospects" de **Western Culture**. No me gustó nada el batería del grupo y menos aún en este tema.

VC: el grupo mejor estructurado y el concierto más coherente y bien ensayado del festival en mi opinión, aunque igual se le pueden poner pegas, a mí tampoco me gustó la batería y también las presentaciones entre pieza y pieza eran un poco sosas. Yo no sabía que las marimbas eran una adquisición reciente pero la verdad es que encaja de manera muy natural a la música.

Gargantua

CR: quinteto polaco de la zona de Cracovia, con violín, guitarra eléctrica, piano, bajo y batería. Hacen un rock con base en la música popular polaca junto con la influencia de la larga mano de **King Crimson**. Abrieron con su versión del comienzo de "La Consagración de la Primavera" de **Stravinsky**, en clave perfectamente crimsoniana, lo cual fue un placer y un problema, ya que se ponen un listón muy alto con esto. Hubo una curiosa versión del "Red" de **King Crimson**, con la parte del cello sustituida por un solo de piano de gran efecto. Me compré sus discos.

DF: tampoco los conocía. ¡Me gustaron! Creo que la versión de "Red" habría quedado mejor fuera del repertorio. Lo mejor del grupo fue, para mi gusto, verles desencajar algún tema *folk* para adaptarlo a sus necesidades. ¡Y tenían cierto humor!

VC: cuarteto polaco con gran nivel de sus componentes, sobre todo la violinista y el pianista. Como ya se va haciendo costumbre, poco sueltos en el escenario tratando en todo momento de no hacer notar su nerviosismo. El público estuvo más bien frío. En estudio sus CDs suenan muy bien y son muy recomendables.

Sax Ruins vs. Ruins Alone vs. Ono Ryoko

CR: sé de gente a la que no le gustó. Incluso levantó dolor de cabeza a alguno. Empezó **Tsasuda** solo, **Ruins Alone**, con toda la música pregrabada y él a la batería y voz (que no sonó muy bien). Un set breve. Salió **Ono Ryoko** para tocar un larguísimo solo de saxo, con una increíble de-

Las nueve portadas de los nueve Elogábalus

SOLARIS

Por Víctor Borrego

Este artículo fue editado originalmente en septiembre de 2002 en el nº6 de ELIOGÁBALUS firmado por Víctor Borrego salvo la reseña del disco Nostradamus. Book of prophecies que apareció en el nº1 de junio de 2001 y que se ha incluido en la presente edición para darle más coherencia a este artículo.

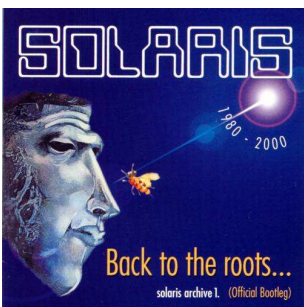
(Nota de la Redacción)

CRÓNICAS HÚNGARAS

La década de los '80 no era un buen momento en los países del Este para hacer música, en realidad, no era un buen momento para hacer nada. La situación político-económica presentaba un ahogamiento social que llegaba a todas las facetas de la vida y la cultura. **Solaris** fue formado originalmente un 20 de febrero de 1980, momento en el que **István Cziglán** (guitarra) y **Róbert Erdész** (teclados), que se conocían desde el colegio, se ponen en contacto telefónico para formar un grupo, tras haber leído en la prensa que se convocaba un concurso de jóvenes talentos. Lo primero que hacen es pensar el nombre del grupo en casa de **Róbert**, y ayudados por la multitud de elementos de ciencia ficción que existían en las paredes de éste, deciden coger el nombre de una novela de **Stanislaw Lem**. Al primer miembro que se buscó fue a **Attila Kóllar** (flauta), amigo de **István** y gracias a que estudió en la Universidad de Medicina, proporcionó al grupo, además de su talento, un local de ensayos en la misma. Allí, junto con el resto de miembros, **Attila Seres** (bajo) y **Vilmos Tóth** (batería), comen-

zaron a componer y ensayar, fruto de lo cual se dio forma a un viejo tema que **Attila Kóllar** e **István** tenían, "Solaris", el primer tema del grupo y su mayor clásico. Gracias a este tema pasaron la primera ronda del concurso, y como para la segunda debían tocar más de 20 minutos, se pusieron manos a la obra y así llegaron "Undeatable" o "Counterpoint".

Con esta formación, se publicó en el año 2000 un álbum que recoge el material del que hemos estado hablando y que sirvió como celebración de su 20º aniversario. El álbum en cuestión es el primero de una serie de tres que saldrán con material

Solaris: Archive 1. Back to the Roots... (2000)

DF: ¡Maravilloso! Tocar composiciones de varios músicos. Comenzaron con "Rêve de fer", pieza de **Roger Trigaux** que ya fue tocada en su momento por **Univers Zero** cuando el guitarrista militaba en sus filas. Siguieron con una pieza nueva de **Kurt Budé**, clarinetista de **Univers Zero**. Me encantó escuchar esta pieza y quizá fuera uno de los mejores momentos del festival. Yo celebro que se haya introducido en el núcleo de compositores del proyecto, pues las dos piezas que aportó a Clivages fueron estupendas. Siguieron -creo- con el grueso del material, aportado por la "facción **Aranis**" del combinado. Para mi regocijo siguió ni más ni menos que "La corne du bois des pendus", una de mis piezas favoritas del tremendo **Ceux Du Dehors** de **Univers Zero**. Esa instrumentación saca todo lo bueno que hay -y más- en esa pieza. Y... "Promenade Au Fond D'Un Canal" para terminar. Es la pieza más emblemática de **Roger Trigaux** y además **Daniel Denis** la conoce a la perfección. El guitarrista reconoció al final el papel del contrabajista de **Aranis** a la hora de coordinar el proyecto, que afortunadamente se presentará en más localidades. Sería increíble que fuese grabado y editado oficialmente. También que este proyecto pasase a un estudio con piezas nuevas. Si logran parir más material como el que ha proporcionado **Kurt Budé** podría ser algo muy gordo.

VC: concierto de primer nivel, no faltaba más. sin embargo de las pasadas ocasiones en que he oído a los tres grupos por separado creo que cualquiera me ha parecido mejor que esta de los tres juntos. Contra la claridad cristalina con que suelen tocar esta vez el sonido estaba mal ecualizado, de manera que los instrumentos eléctricos no dejaban escuchar a los acústicos, sobre todo al fagot, el violín y la flauta que casi todo el concierto estuvieron de adorno. La pieza que más me gustó fue la compuesta por **Kurt Budé** que él mismo dirigió.

Sábado 17 de septiembre de 2011

Yugen

CR: a los italianos les vi este año en el festival de Gouveia, donde les encontré algo "dispersos" -quizá fruto del éxtasis posprandial luso- pero aquí les encontré "concentrados", sobre todo en su primer álbum. Hubo sorpresas como la incorporación de un nuevo miembro al vibráfono y la marimba (la larga mano de **Frank Zappa**) y la presencia de versiones en el repertorio. Una pieza de **Tim**

Hodgkinson del **Western Culture** de **Henry Cow**, y una pieza de **Frank Zappa**. Un concierto

DF: hay cosas que no me gustan: alardear de que uno lleva teclados antiguos, presumir de tener por nombre una palabra en japonés cuyo significa-

Viernes 16 de septiembre de 2011**Jack Dupon**

CR: pese al nombre éste es un grupo, francés por más señas, que apareció con vestimentas estrafalarias. La larga mano de **King Crimson** y de **Frank Zappa** (y otras más) se hicieron evidentes durante su tiempo en el escenario. Algo de humor francés bizarro y nada más. Sí; son un grupo telonero, considerando lo que vino después, pero en ningún caso un sustituto aceptable de

Christian Vander.

DF: no los conocía. Las pintas -y reconozco que es un prejuicio- me predispusieron en contra. Hablo francés pero no tanto para entender las letras al detalle. Entiendo que tampoco eso contribuye a que me gustase el concierto. Da la sensación de que aquello trataba de ser divertido. Si no te produce ese efecto la experiencia es patética.

VC: no es que este fuera un grupo malo aunque alguien lo definía como un grupo "del montón", es que su música, para decirlo en una palabra, me pareció que es basura, pero ahora que he escuchado algunas de las sesudas piezas grabadas en estudio más bien pienso que son ibasura de la más guarra!

Al final del concierto la controversia era si esto había sido lo peor que habíamos visto en los cuatro años del festival (para entonces aún nos faltaba ver a **Arno**).

**Once Upon A Time...
in Belgium
(Univers Zero + Present + Aranis)**

CR: la joya de la corona de todo esto. Temas clásicos de los tres grupos (y música escrita para la ocasión) tocados por los tres conjuntos a la vez. 17 músicos en escena. **Dave Kerman** y **Daniel Denis** intercambiándose papeles (batería o percusionista). Y sí, sonó de nuevo "Promenade Au Fond D'Un Canal". Extraordinario, pero me hubiese gustado que el sonido hubiera sido un poco más claro.

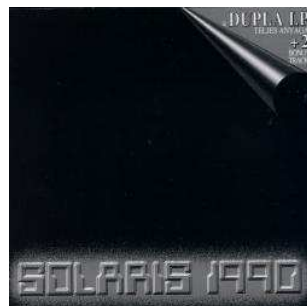
de archivo. **Solaris Archive 1: Back to the Roots...** es un viaje que nos remonta a aquella fantástica época en la que componían lo que les pasaba por la mente y no dejaban de dar conciertos por todos lados. De estos conciertos es de donde salen los temas que se presentan en este álbum. "Revival" (11'54) es un excelente tema de mucha fuerza en el que la guitarra y la flauta tienen innumerables intercambios de protagonismo con un sonido que a veces resulta melódico, rememorando las raíces folklóricas de los países del Este, y en otros momentos resulta exageradamente original, con una potencia extrema gracias también al trabajo de **Attila Seres** y **Vilmos Tóth**. Por último comentar que los teclados abundan como fondo que da cobijo a toda la intensidad que desarrolla el resto del grupo. "Counterpoint—original versión" (4'33) un clásico dentro de los conciertos de **Solaris**. Mucha fuerza y velocidad para diferentes melodías que se van sucediendo. Excelente **Róbert** a los teclados y **Vilmos** a la batería. Un espectáculo con mayúsculas. "Solaris Suite (Ancient, Viking, Solaris. Waves of the Dune)" (18'53). Impresionante medley en forma de suite que se marcan estos jóvenes **Solaris**. No dejo de pensar que imaginaría la gente al escucharlos en esa época y ese país. Algunas partes tienen tanta fuerza como **Rush** en sus mejores momentos, y otras son tan delicadas y melódicas que se incrustan en tu mente y no puedes dejar de tararearlas. Incluye como una de sus partes su primer tema, "Solaris" que es una preciosa melodía de flauta interpretada por **Attila Kóllar** y con un final apoteósico. El resto, más de lo mismo, que no es poco. "Distant Fire" (4'21) comienza con un ritmo genial protagonizado por la flauta y la superposición de la guitarra. En un principio parece bastante actual, pero poco a poco se va volviendo más radical y acaba cada uno haciendo su propia melodía, casi de forma libre. "Undeatable—1980" (9'06), otro de los clásicos de **Solaris**; muy rítmico con diversas variaciones. Aunque se puede apreciar una falta de melodía en comparación con versiones posteriores, posee un cierto grado de autonomía que la hacen mucho más progresiva. En definitiva, un álbum que gustará enormemente a los amantes del progresivo. Hay que decir que las grabaciones tienen un sonido que no puede compararse con el de discos de estudio, pero esta disminución de calidad lo dota de más fuerza y lo hace más cercano para llegar a comprender lo que estos chavales podían llegar a realizar con tal de ganar un concurso que les diera la posibilidad de grabar un disco.

Solaris: 1990 (1990)

La segunda época del grupo comienza un 28 de Septiembre de 1980 tras el abandono de **Attila Seres** y **Vilmos Tóth**, incorporándose en su sustitución **Gábor Kisszabó** y **Ferenc Raus**, además de un nuevo guitarrista, **Csaba Bogdán**. Estas sustituciones no produjeron un cambio traumático en la banda ya que algunos de ellos siguieron colaborando. Posteriormente se produjeron más cambios, quedando la formación clásica de **Solaris** compuesta por **Bogdán**, **Cziglán**, **Erdész**, **Kóllar**, **Kisszabó**, **László Gómor**

(batería) y **Tamas Pócs** (bajo). Todos ellos grabaron numeroso material y comenzaron la composición del disco que habían ganado, su famoso **The Martian Chronicles**. Pero por problemas con el gobierno (no querían apoyar la música progresiva, sólo música pop) decidieron formar un grupo pop (llamado **Napoleon Boulevard**) que vendiera mucho y les diera la posibilidad de poder grabar la música que les gustaba. Así fue como tras el éxito de este grupo pop se publicó el material que la formación clásica había compuesto en sus primeros momentos. El álbum en cuestión es el doble **Solaris 1990**, publicado en ese mismo año y que incluye 4 partes. En la primera titulada **1980** encontramos los temas clásicos de **Solaris** en esta época: "A Viking Visszatér" (4'00) incluida en una de las partes de la "Solaris Suite" en el **Solaris Archive 1**. Un tema que tiene momentos de gran fuerza y otros más melódicos, con una flauta soberbia. "Ellenpont" (4'03) es "Counterpoint" ya comentada en el mismo álbum de archivo. "Óz" (5'12) un tema con bastantes teclados y con una parte final muy rítmica de flauta. "Mickey Mouse" (3'16) un tema que comienza un poco soso pero que mejora con el paso del tiempo gracias a un impresionante ritmo de teclados y a un final muy bueno. "Éden" (6'04) es una de las piezas clásicas de esta época. Un comienzo tranquilo y hermoso con el bajo y la guitarra haciendo su particular escena; posteriormente entra la flauta para acompañarles y juntos realizar un final excepcional lleno de intensidad, el final que en todo concierto te gustaría escuchar. "Hullámok" (3'00) es una pieza tranquila y acompasada, me suena bastante a **Focus** debido a la utilización, de forma similar, de la guitarra y la flauta. "Egészséges Optimizmus" (3'50) es un tema rápido en el que tanto la flauta como la guitarra realizan un buen trabajo, y el ritmo que imponen tanto los teclados, la batería como el bajo, hace que suene realmente intensa. La segunda parte del álbum es el último tema del primer CD, titulada **Los Ángeles 2026**. Realmente no sé a qué época pertenece este tema ya que toda la información se encuentra en húngaro, pero puede observarse un gran trabajo de composición donde se notan claras influencias del más grande compositor de música clásica en Hungría, **Béla Bartók**, y con algunas partes que parecen haber sido escuchadas en algún momento, y por lo tanto, parece de una época posterior. En definitiva, una suite de 23'27 minutos en la que podemos encontrar un gran trabajo, progresivo al máximo, conteniendo las líneas básicas del grupo: ritmos desenfrenados a cargo de la guitarra y la flauta, una potente sección rítmica y unos teclados que crean una gran ambientación y un piano romántico a veces y otras a lo **ELP**. Un tema excepcional. La tercera parte, titulada **Éjszakai Tárlat**, da comienzo al segundo CD. Se inicia con "Éjszakai Tárlat" (5'15) un tema muy bonito y lento, con un teclado que crea una atmósfera oscura y pesimista. En "Szabadjáték" (6'16) la flauta protagoniza una triste melodía que finaliza más agresiva acompañada por el resto

Solaris: 1990
(remáster 1996)

IV Festival Rock In Opposition 2011

Le Garric (Carmaux) - Francia

Carlos Romeo, David Fresno, Victorio Calvo y las fotografías de Lutz Diehl

Una nueva edición de este festival celebrado en la Maison de la Musique situada en la mina a cielo abierto y reciclada como zona de ocio Cap d'Ecouverte (Le Garric, Francia).

La edición de este año ha contado con alguna baja de última hora y algunas decisiones difícilmente justificables. Aun así la impresión es que ha sido otra buena edición. El grupo chamberlinero de nuevo volvió a tener representación. Vamos a dejaros con las impresiones de tres de ellos.

Además contamos con las fotografías de Lutz Diehl (www.progrockfoto.de)

Carlos Romeo (CR): hubo menos asistencia de público que los últimos dos años. Y el festival estaba como al revés, con el mejor día puesto el primero (de no haber fallado **Christian Vander**).

David Fresno (DF): pues ha sido una buena edición, creo yo.

Victorio Calvo (VC): esto va a ser muy divertido porque mis impresiones son algo diferentes a las de David.

para una pieza de **Pierre-Michel Sivadier** que tiene un sabor de vals parisino. Entra la *Chanson* de pleno derecho aquí con aromas bohemios y de *Rive Gauche*, podría ser una canción de **Edith Piaf**.

"**Le Cœur à L'Envers**" tiene unos ricos arreglos camerísticos. Es otra canción de **Pierre-Michel Sivadier**, que se muestra como un compositor exquisito. Podemos hablar de gracia y belleza, es lo único que se nos ocurre. **Stella** canta casi con un aire confidencial. Parece que estemos en un cafetín, en primera fila. Seducidos, incluso embriagados. **Stella** canta al final "*Mon amour*". Claro.

"**La Fée aux Chansons**" tiene un arreglo de piano y voz para una canción del compositor clásico francés **Gabriel Fauré**, con ese aire innegable de ambiente fin de siglo. Es la pieza más breve de este trabajo.

"**Vigne Vierge d'Automne**" tiene otro rico arreglo de cámara, con predominio de los vientos, para una canción de **Lydia Domancich**.

"**Après un Rêve**" es otra canción de **Gabriel Fauré**, pero arreglada para conjunto instrumental. La voz de **Stella** parece deslizarse con dulzura sobre la textura instrumental.

"**Il n'y A Plus d'Amandes**" es una canción de **George Moustaki** que se interpreta en un arreglo para dos guitarras. Desliza la impresión del oyente hacia ese París de cantautores con actitud, de hace tanto tiempo, que nos evoca nuestras clases de francés, donde nunca faltó este autor. Un arreglo sencillo con destellos jazzies, pero es que no es necesario nada más.

"**Blackbird**" es una versión lenta y solemne de la canción de **The Beatles**, arreglada para piano *Fender Rhodes* y voz. El estilo interpretativo de **Stella** nos recuerda aquí un tanto a **Joni Mitchell**.

"**La Révolte des Joujoux**" es con dúo de piano acústico, **Michel Grailler**, y voz que se grabó en 1994. Suena dulcemente melódico. Volvemos al cafetín, a dejarnos enamorar por la voz. Pese a la gran distancia temporal encaja perfectamente en el disco.

"**Tanguement**" tiene un tono triste y desolado. El arreglo de la composición de **Sophia Domancich** es para voz, piano, algo de percusión y efectos sonoros. Es el corte más experimental del álbum.

"**God Give Me Strength**" tiene arreglos de pianos y voz para la composición de **Burt Bacharach** y **Elvis Costello**, que es la canción más larga del disco. El tono es más melódico que en el tema anterior, pero también más dramático, ya que es una canción de desamor. **Goubert** usa el piano *Fender* para apuntar líneas melódicas o atisbos de un solo. Su teclado básico es el piano acústico.

"**Ondes**" se arregla con voz y percusiones, piano *Fender* y las percusiones de **Christian Vander**. La pieza se inicia con el piano *Fender*. La voz canta sin palabras mientras las percusiones van marcando acentos y texturas. Hay un solo de piano y vuelve la voz para finalizar el tema.

El encanto prosiguió con este segundo disco, donde el rol de **Christian Vander** se limitó al de instrumentista en la última canción. Se publicó para celebrar el cuadragésimo aniversario de **Stella Vander** en la escena. Nótese que éste es un trabajo acreditado a nombre de **Stella**, eludiendo el apellido de su primer marido. □

del grupo en una música algo españolizada en algunos momentos. "Éjféli Valcer" (2'34) tema triste interpretado por **Róbert** que me recuerda las melodías de **Ray Lynch**. "Jozsi Mátészalkara Megy" (4'19) es un tema muy sintetizado que cuenta con un ritmo propio de los '80. "Éjszakai Tárlat V (1990)" (3'33) es una continuación de la melodía que desarrolla la guitarra en la primera parte, muy tranquila y bonita. Entre estos temas se encuentran unos cortes a modo de unión que nada tienen que ver con los temas principales y que realmente no tienen mucho interés. La cuarta parte del álbum es el denominado **ÜNNEPI KONCERT**. Temas orquestados que le dan una nueva forma a este intrépido grupo. "E-moll concerto (allegro con molto)" (3'40) es un rápido y genial comienzo basado en el tema de **The Martian Chronicles** y desarrollado bajo la actuación demoleadora de **Róbert**. "Paella" (2'30) es un tema interpretado con guitarra española y que tras ver su título se puede intuir sobre qué versa. "A Kígyó Szíve" (0'56) con teclados y flauta en plan protagonista, genial ritmo muy peliculero. "Ez Nem Kán-Kán" (0'56) es una pequeña muestra de música folklórica, muy interesante. "Magyar Tánc" (3'33) es la versión que **Solaris** realiza de una típica danza húngara, ¡¡imaginaos!! "Duo" (4'26) tema impresionantemente delicado y acústico, en el que **István** y **Attila** dan muestra de su sensibilidad. "Solaris 1990" (4'15) comienza con un estupendo medley fílmico aderezado por unos ritmos programados y la versión sintetizada del tema original, una perversión que finaliza con la misma versión en plan orquestal y silbada. Todo un ejercicio de diversión.

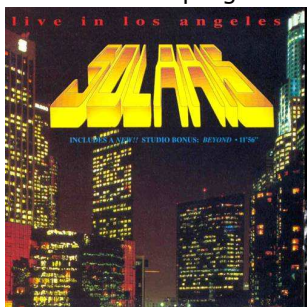

Solaris: Martian Chronicles (1984)

El material del álbum que consiguieron grabar gracias al premio del concurso configura el ya comentado **The Martian Chronicles** de 1984. En él aparecen como miembros **Cziglán**, **Erdész**, **Kóllar**, **Gómor** y **Pócs**, además de colaboradores como **Bogdán**, **Kisszabó**, **Raus**, o **Tóth**. El álbum se abre con la suite que da nombre al álbum y que se divide en tres partes. La primera es una introducción sintetizada con sonidos espaciales que recuerdan ligeramente a **Jean Michel Jarre**. También encontramos partes oscuras propias de los países del Este y delicadas melodías. **Solaris**, en este álbum, consiguen mezclar de manera más eficaz las distintas melodías ya que

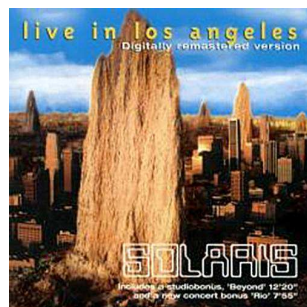
manejan perfectamente el ritmo de la música. Tal y como se puede comprobar en esta magnífica suite, en la que también suenan un tipo de coros que posteriormente se volverán a utilizar en el álbum **Nostradamus—Book of Prophecies**, y hace que la música tenga ese aire épico que parece salido de una película. La tercera parte, dotada de una increíble variedad de melodías y sonoridades, es una auténtica maravilla. ¿Qué destacar de algo de lo que debes destacar todo? Pues eso, simplemente genial e indescriptible. "Mar's Poética" (6'37) con un ritmo infernal, una batería a toda leche, una guitarra velocísima, unos teclados impresionantes, un bajo desbordante y una flauta a lo **Jethro**, ¡¡vaya caña de tema!! "In the Fog

Ascends" (3'56) tema lento muy melódico que equilibra toda la fuerza desarrollada con anterioridad. Bellas melodías de flauta, guitarra y teclados. "Apokalypse" (3'43) otro ritmo genial para que los teclados se luzcan a medida que avanza el tema con la ayuda, cómo no, de la flauta y la guitarra en diversos momentos. El sonido del bajo es sencillamente impresionante. "Prelude in E minor" (0'29), breve unión a cargo de la flauta para comenzar con las dos versiones que aparecen como bonus tracks. "Undefeatable" (2'44), Impresionante nueva versión del clásico. De nuevo ritmos acelerados para que flauta y guitarra compitan por el protagonismo sin que los teclados sepan a quién ayudar. "Solaris" (4'51) el tema por excelencia, pleno de sobriedad y elegancia, bello y sensible hasta que llegan los momentos finales, y se convierte en constante ebullición, ¡excelente!. "The Planet of Orchids" (3'13), sintetizada, te transporta a un mundo irreal e imaginario en el que vuelas junto a las notas de **István** meciéndote en la melodía que interpreta **Attila**. Un sonido cercano a **East**. Fabulosa. "The Yellow Chele" (4'54), tras un lento comienzo de teclados, giro de 180°, ritmo genial, acelerado y melodía increíble con un sonido realmente moderno que recuerda al **Amarok** de **Mike Oldfield**. Todo el grupo realizando lo que mejor sabe hacer para acabar con esta obra maestra del progresivo europeo. Creo sinceramente que si este disco se hubiera publicado en Inglaterra en su época, sería uno de los imprescindibles junto a las grandes obras del progresivo.

Solaris: Live in Los Angeles (1996)

El año 1995 sería el de la vuelta a los escenarios de **Solaris** para grabar su primer disco en concierto gracias a la invitación que les hicieron desde el Progfest 95 en EEUU. En este momento la formación era la misma que publicó **1990**, aunque al festival no pudo asistir **István Cziglán** aquejado de una enfermedad que posteriormente le causaría la muerte el 27 de diciembre de 1998. El doble álbum grabado en vivo fue titulado **Live In Los Angeles** y se publicó en 1996, año en el que también participaron en el Art Rock Festival de Brasil. En este caso comentaremos la versión remasterizada del álbum, que incluye una pieza de dicho concierto en Brasil más otra inédita en estudio. El álbum comienza con una más que digna versión de "Martian Chronicles—Part 3" (15'32) en la que demuestran el sonido que les ha caracterizado durante dos décadas. "Hungarian Dance" (3'43) que ya la pudimos escuchar en el álbum **1990** y que en esta ocasión cuenta con un sonido genial, mucho más cercano a los **Solaris** actuales. "Mar's Poética" (7'18), auténticamente impresionante, no pierde ni un ápice de la calidad de la original. "Duo" (4'58) también del álbum **1990**, resulta exquisita con un

Solaris: Live in Los Angeles (remaster 1996)

Stella—*Le cœur allant vers*

Registrado y mezclado entre abril de 2003 y mayo de 2004 en los estudios EX por Francis Linon, excepto (10) registrado el 14 de septiembre de 1994. Publicado por Ex-Tension Records.

01. L'Or, Le Safran (Ferrand, Caussimon) – 4:07
02. Cavatina (Myers) – 3:26
03. Follement Doux (Sivadier, Macé) – 3:15
04. Le Cœur à L'Envers (Sivadier, Dubois) – 2:29
05. La Fée aux Chansons (Fauré, Sylvestre) – 1:51
06. Vigne Vierge d'Automne (L. Domancich, Sicaud) – 4:43
07. Après un Rêve (Fauré, Bussine) – 2:43
08. Il n'y a Plus d'Amandes (Moustaki) – 2:40
09. Blackbird (Lennon, McCartney) – 3:37
10. La Révolte des Joujoux (Pingault, Webel) – 5:05
11. Tanguement (S. Domancich, Caussimon) – 5:34

12. God Give Me Strength (Bacharach, Costello) – 6:02
13. Ondes (Ferrand) – 3:51

Stella Vander – voz y percusión (11 y 13).

Alex Ferrand – guitarra (01 y 08) y arreglos (01).

James Mac Gaw – guitarra (01 y 08).

Frédéric D'Oelsnitz – Fender Rhodes (01, 09 y 13).

Philippe Grovaugel – oboe (01, 04, 06 y 07).

Philippe Leloup – clarinete (01, 04, 06 y 07).

Valentine Duteil – violonchelo (01 y 03).

Didier Lockwood – violín (01).

Simon Goubert – piano (02 y 12) y *Fender Rhodes* (02 y 12).

Vivian Arnoux – acordeón (03).

Didier Guedes – guitarra (03).

Marie Gondot – fagot (04, 06 y 07).

Yves Gourhand – clarinete bajo (04, 06 y 07).

Denis Barbier – flauta (04, 06 y 07).

Florence Roussin – violín (04, 06 y 07).

Marc Latarjet – violonchelo (04, 06 y 07).

Yves Torchinsky – contrabajo (04, 06 y 07).

Jean-Pierre Fouquey – arreglos (04, 06 y 07).

Sophia Domancich – piano (05 y 10) y arreglos (11).

Michel Grailler – piano (10).

Raphaël Marc – efectos sonoros (11).

Christian Vander – percusiones (13).

canción tiene aires de *Chanson* y un bonito solo de **Didier Lockwood**.

"**Cavatina**" remite, sin embargo, al primer álbum por los arreglos de pianos y voz. En lugar de **Emmanuel Borghi** esta vez se trata de **Simon Goubert**, quien toca en esta pieza, escrita para una película, para el mayor lucimiento de **Stella**.

"**Follement Doux**" tiene un arreglo de acordeón, violonchelo y guitarra

Vander respaldado por **Stella Vander** e **Isabelle Feuillebois**.

"**I Have a Love**" es una canción extraída del musical **West Side Story**. La interpretan **Emmanuel Borghi** y **Stella Vander** al piano acústico y voz. Mediada la canción, al volver a la melodía inicial, **Isabelle Feuillebois** dobla la voz de **Stella**. Es una canción con una melodía bellísima.

"**Anahé (rayon de lune)**" es un homenaje a la composición de **John Coltrane "Naïma"**, que también fue interpretada por el grupo **Welcome** de **Christian Vander** y **Simon Goubert**. Aquí aparecen **Christian Vander** a los teclados y arreglos; **Stella Vander**, **Isabelle Feuillebois** y **Julie Vander** a las voces; y **Alex Ferrand** al saxo y voz. La voz solista, **Stella**, hace las partes de saxo, hasta dar paso a **Alex Ferrand**. **Stella** vuelve después de que éste se desgañite al saxo, para restituir la belleza. Es como un eco de las interpretaciones de "**Naïma**" por parte del grupo de **John Coltrane**. Es una pieza hermosa.

"**Colors of the Rainbow**" tiene un ambiente impresionista, buscando el clímax, con **Pierre-Michel Sivadier** generando sutiles oleadas de piano **Fender** punteadas por la percusión de **Ogun**.

En "**Nature Boy**" hay un colchón de sonidos de viento, quizá demasiado dominantes, durante toda la pieza. Sobre ellos un solo de voz sin más acompañamiento a cargo de **Stella**. Esta pieza la interpretó **John Coltrane** en su álbum **The John Coltrane Quartet Plays**. En el contexto de los recitales de **Offering** ésta daba paso a un solo de batería.

"**Innocent**" se instrumenta con muchas percusiones. Su autor es **Sivadier** y parece una curiosa mezcla de ritmos y melodías cálidas, casi tropicales junto a voces corales de resonancia medieval. Nos encontramos a **Philippe Bussonnet** a las percusiones.

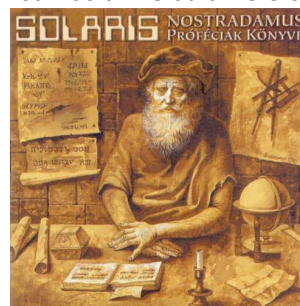
No conocemos, repetimos, el pasado yeyé en los años sesenta, cuando la joven **Stella**, con pelo corto y letras irónicas, daba sus primeros pasos en la música. Pero ese pasado no se hace evidente en este álbum, que dibuja una imagen de la cantante no sólo alejada de su pasado personal sino también de su vinculación a la música **Zeuhl** y su estética, que ella misma colaboró a crear, pese a que los rasgos típicos de **Christian Vander** como compositor se detectan de forma obvia en las canciones que él firma. Por ello, por esta divergencia descrita, el disco sorprende. Además, es agradable sin ser empalagoso.

Stella – *Le cœur allant vers*

Esta es una producción mucha más variada en la paleta sonora, compositores, arreglistas y colaboradores que el trabajo anterior. La secuencia final del disco está formada por cinco piezas muy diferentes y que tienen en común el encuentro entre la voz y el piano, con cinco arreglos muy distintos entre sí. En el resto del álbum se alternan los arreglos más elaborados con los más minimalistas.

En "**L'Or, Le Safran**" el sonido rompe inmediatamente con el primer álbum, que era muy espartano, ya que la producción de la pieza es muy rica, con guitarra, oboe, violín y violonchelo entre otros instrumentos. La

excelente **Attila**. "Bonus Game" (14'34) es una versión impresionante del tema "Szabadjáték" del álbum **1990**. Reúne todo el esquema típico de **Solaris**, un comienzo con flauta tranquilo y pausado, le sigue un excelente trozo sintetizado con un ritmo alocado y desenfrenado, una parte dulce en el intermedio que sirve de unión a la parte final con solos de guitarra, bajo, flauta y por último batería. "Concertó in E-minor" (4'13 muy similar a la original, también del **1990**. El segundo CD del álbum empieza con "Undeatable" (4'12), "In the Fog clears away..." (4'49), "Apocalypse" (3'54) ya comentadas en **The Martian Chronicles** y que no traen nada nuevo al oído. "Wizard of Oz" (8'12), versión alargada y contundente. Le siguen "Mickey Mouse" (3'40), "Edén" (6'36), "The viking comes back..." (4'45) con un sonido perfecto y una energía desbordante. Para terminar, su clásico más importante "Solaris" (5'53), en la que hacen un estupendo trabajo, y dos bonus adicionales. El primero "Beyond" (12'20), grabado en estudio, es un tema muy bueno. A un típico ritmo de **Solaris**, le introducen una guitarra distorsionada y una armónica muy interesantes; posteriormente el tema varía a texturas más cercanas a lo que nos tienen acostumbrados. "In Rio" (7'55) es un tema grabado en directo de su visita a tierras brasileñas, **Ian Anderson** estaría orgulloso del comienzo, un medley de melodías típicas de **Solaris** a cargo de **Attila Kóllar** al que le sigue un ritmazo con solo de **Róbert** incluido para finalizar con otra melodía versionada. Un excelente directo.

Solaris: Nostradamus - Book of Prophecies (1999)

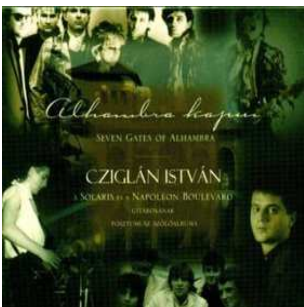
Tras la muerte de **István Cziglán**, el grupo decidió realizar un álbum en su memoria y así fue como apareció **Nostradamus— Book of Prophecies** en 1999. Se reúnen y componen esta monumental y misteriosa película basada en los pensamientos de **Nostradamus**, pero como ellos mismos indican, sin entrar a valorar sus profecías, sino tomando ideas que giran sobre si nuestro futuro es o no realmente un secreto. El disco está compuesto por 11 temas (aunque el último es un bonus; una corta versión de la canción inicial). Lo que realmente podemos destacar del disco, es en general el conjunto de la composición, ya que ese aire que tiene de película misteriosa lo hace una obra maestra de nuestro tiempo. Principalmente son dos los líderes del grupo; **Róbert Erdész** (múltiples teclados) y **Attila Kóllar** (flautas). El primero participa en la composición de todas las canciones y el segundo en todas las que no compone el primero en solitario. La música suena muy armoniosa y destaca esa manera que sólo tiene **Solaris** de que absolutamente todos los instrumentos suenen en conjunto y a la vez destacando por separado. Las guitarras son excelentes, los teclados muy buenos y finalmente una base rítmica potente, cambios de ritmo y muchos platos (por favor, escuchad atentamente los cambios de ritmo con los platos en "The Duel" I. El álbum es impresionante pero quiero destacar sobre todo "The Duel" (7'20"), es el mejor del disco y de los mejores que he escuchado

nunca. Como en muchas ocasiones, comienza con los coros en latín y seguidamente los teclados con una base rítmica que desde luego no tiene nada que envidiar a los grandes de las baquetas. De pronto decae y entra la flauta con una dulce melodía como nos tienen acostumbrados. Tras ésta, de nuevo los teclados, la batería y se une la guitarra (oldfiana a veces). Tras el último decaimiento, nuevo ritmo de batería con la guitarra haciendo solos y la flauta de acompañamiento, variaciones y más variaciones hasta que entran los teclados y los coros en latín, es el éxtasis, aaaahhhhj. El siguiente tema "The Lion's Empire" (6'40) sigue la misma tónica de todo el disco, flauta, guitarra, una buena base rítmica y muchos teclados, aunque en este caso he de decir que es muy potente y además tiene un solo de guitarra impresionante que me recuerda mucho a **Iron Maiden**, sí. El resto del disco continúa siendo una maravilla exquisita. Una composición excelente como hacía mucho tiempo que no escuchaba. Realmente la primera vez que escuché el disco me defraudó un poco ya que esperaba desarrollos instrumentales más largos, pero cuando has escuchado el álbum una y otra vez, te das cuenta de que en las diversas y continuas variaciones se encuentra lo atrayente del mismo.

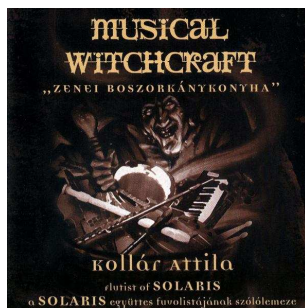
Por último, vamos a realizar un breve repaso a algunos de los álbumes que miembros de **Solaris** han publicado en solitario, sobre todo por parte de los tres miembros fundadores.

El primero en publicarse, en 1998, fue el **Musical Witchcraft** de **Attila Kóllár** en el que podemos encontrar una mezcla del mundo del Renacimiento, la música barroca y las influencias del rock instrumental. Es un álbum que gustará a cualquier amante de la música de **Solaris** puesto que le acompañan el resto de músicos del grupo y las melodías en muchos casos integran temas del grupo.

Ya en 1999 llega el álbum que **István Cziglán** había preparado antes de fallecer, **Seven Gates of Alhambra**. Es un álbum que resulta más original que el de **Attila**,

Cziglán István: Seven Gates of Alhambra (1999)

Kóllár Attila: Musical Witchcraft (1998)

aunque en él participan prácticamente los mismos miembros que en el suyo, pero no de forma activa. Destacaría el tema principal "Personal Gravity" (17"11), un tema en el que teclados y guitarra desarrollan suaves melodías árabes que se mezclan entre coros tribales. "April" (6'21) es un tema precioso que te hará llorar. En resumen, un disco que para mi gusto abusa de los sintetizadores y las programaciones, dejando en un segundo lugar a la guitarra.

Por último, ya en el año 2000, llega el álbum de **Róbert Erdész**, **Meeting Point**. Es un álbum que mezcla los aspectos progresivos con influencias de

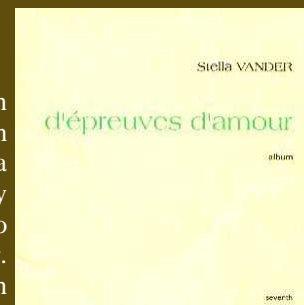
más "desnuda" que la primera del álbum y menos melódica. Contiene varios crescendos de intensidad y densidad sonora hasta caer. Es una canción triste

"**Ronde de Nuit**" es quizá una de las mejores, si no la mejor, de las canciones escritas en francés por **Christian Vander**. Es la segunda pieza más larga del disco y en ella aparecen las voces femeninas de **Isabelle Feuillebois** y **Julie Vander**. También marca la primera aparición de **Christian Vander** en el disco, como compositor, teclista y autor de los arreglos. La canción reaparecerá en el álbum **A Tous les Enfants** tres años después. El revisor del disco en la web *All Music* considera que ésta es la mejor canción del álbum.

"**Hello**" es la composición, escrita por **Christian Vander**, más larga de este trabajo. Intervienen **Christian** y **Stella Vander**, **Isabelle Feuillebois** y **Pierre-Michel Sivadier**. Se inicia con un piano acústico, un acorde solitario. Luego entran voces sobre una figura repetitiva. Se rompe la cadencia para buscar un clímax expresivo y después volver a la figura rítmica inicial para construirse a continuación un nuevo clímax, cada vez más agudo. El final nos parece apocalíptico por intenso, una explosión de sonido. Se ha interpretado en directo, no sólo por **Offering**, sino también en los conciertos en solitario de **Christian**

Stella Vander *D'épreuves d'amour*

Registrado y mezclado en septiembre de 1991 en los estudios Uniweria Zekt por Francis Linon y Stella Vander. Producido por Christian Vander. Publicado por Seventh Records.

01. J'ai Vu Le Roi (Sivadier, S. Vander) – 3:42
02. La Nuit du Chasseur (Walter Schuman) – 1:58
03. Ma Seule Enfant (Sivadier) – 4:57
04. Ronde de Nuit (C. Vander) – 8'27
05. Hello (C. Vander) – 11:22
06. I Have a Love (Bernstein, Sondheim) – 2:57
07. Anahë (rayon de lune) (C. Vander) – 8:05
08. Colors of the Rainbow (Lonnie Liston Smith) – 4'05
09. Nature Boy (Ahbez) – 2:50
10. Innocent (Sivadier) – 2:45

Stella Vander – voz, coros (04, 05, 07 y 10), arreglos (05) y flauta (10).

Pierre-Michel Sivadier – teclados (01, 03, 05 y 10), arreglos (01, 03, 05 y 10), *Fender Rhodes* (08), piano (10) y coros (10).

Emmanuel Borghi – teclados (02 y 06).

Christian Vander – piano (04, 05 y 07), teclados (04, 05 y 07), arreglos (04, 05 y 07) y percusión (10).

Julie Vander – coros (04, 07 y 10) y percusión (10).

Isabelle Feuillebois – coros (04, 05, 07 y 10), voz (06) y percusión (10).

Alex Ferrand – saxo (07) y coros (07).

Ogun – percusiones (08).

Philippe Bussonnet – percusiones (10).

Christian Vander, **Isabelle Feuillebois** y **Pierre-Michel Sivadier**. Se inicia con un piano acústico, un acorde solitario. Luego entran voces sobre una figura repetitiva. Se rompe la cadencia para buscar un clímax expresivo y después volver a la figura rítmica inicial para construirse a continuación un nuevo clímax, cada vez más agudo. El final nos parece apocalíptico por intenso, una explosión de sonido. Se ha interpretado en directo, no sólo por **Offering**, sino también en los conciertos en solitario de **Christian**

sesenta –no tenemos esas grabaciones– sino sólo estos dos trabajos más o menos recientes.

La inclusión de los discos de **Stella Vander** editados por Seventh o por Ex-Tension se hace por la implicación –de diversas formas– de **Christian Vander** en el primero de ellos y por la conexión que tiene tanto con **Offering** como con la obra en solitario del batería y cantante. Sin revisar este disco, el estudio de la obra de **Christian Vander** fuera de **Magma** quedaría incompleto. El antiguo marido de **Stella** tiene una gran implicación en este trabajo, tanto como intérprete y compositor. Hay lazos formales evidentes que remiten a **Offering**, **Welcome** y al álbum **A Tous les Enfants**. En el segundo larga duración de **Stella** esta presencia se reduce al mínimo, pero la persistencia del “toque” **Stella** se mantiene. Se traduce en una palabra, “encanto”.

Stella, años sesenta

Stella Vander – *D'épreuves d'amour*

Este es el disco de una *chanteuse*. Como obra tiene mucho que ver con la “experiencia” de **Offering**. Hay material que se ha cantado en los conciertos de este grupo (ocho de sus diez temas, al menos), hay participación de músicos (ya como intérpretes o como compositores), también relacionados con éste, incluido el propio **Christian Vander**. Todos los artistas que aparecen en este álbum están relacionados con **Offering** o **Magma**.

El álbum básicamente se construye sobre la interacción de voces y teclados. Aparecen varios individuos relacionados con **Offering** y **Magma** en los dos discos analizados de la cantante, pero la mayor empatía parece tenerla **Stella** con **Pierre-Michel Sivadier**. Algunas de las canciones que él aporta para **Stella** aparecen luego en sus propios discos, donde ella también participa. La versión actual de esta obra en concreto contiene diez temas pero hubo una previa con once.

El álbum se iniciaba con “**Malawëlëkaahm**”, composición de **Christian Vander** con una duración de tres minutos y treinta y siete segundos. Suponemos que es una versión del comienzo de **Theusz Hamtaahk** o **Wurdah Ítah**, pero desconocemos todo sobre esta pieza.

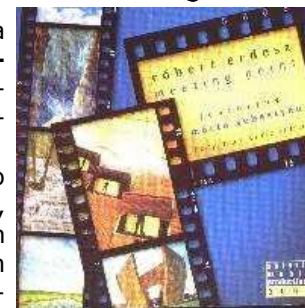
“**J'ai Vu Le Roi**” es un delicioso dúo de teclados y voz. Los teclados de **Sivadier**, el compositor, envuelven la voz. El ritmo se construye con un piano *Fender* y encontramos un intermedio de teclados en la canción.

En “**La Nuit du Chasseur**” el teclista es **Emmanuel Borghi**. Esta canción aparece en el disco de archivo de **Offering** titulado; **Paris Théâtre Déjaset 1987**. Es una canción más ambiental que la anterior y más breve.

“**Ma Seule Enfant**” es un nuevo dúo de teclados y voz compuesto por **Sivadier**. Se inicia con unos acordes de piano acústico. Es una canción

diversas culturas, y de forma principal de la húngara, gracias al apoyo que le da **Marta Sebestyén**. Estos dos últimos álbumes no motivarán a ningún fiel seguidor de **Solaris**, pero resultan agradables de escuchar.

Tras estos largos 22 años, **Solaris** ha realizado una extraordinaria carrera llena de éxitos. Es, quizá, el grupo húngaro de mayor popularidad en el extranjero, y goza de una gran reputación en su país. Viendo la evolución que ha sufrido el grupo, y con tan solo dos álbumes en estudio, es lógico pensar que el futuro puede estar lleno de grandes discos, y más si tenemos en cuenta el “libro de las profecías”. De momento esperaremos a que vuelvan a reunirse y a que publiquen los otros dos discos de archivo que todavía faltan. Hasta entonces, disfrutaremos con la extensa variedad de sus canciones y el Inmenso placer que provoca escuchar un grupo tan original como éste.

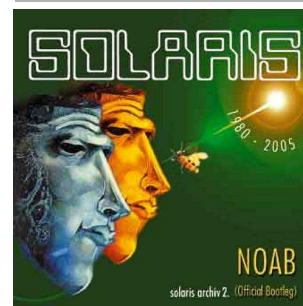
Róbert Erdész: *Meeting Point* (2000)

Por Víctor Borrego

... Y DESDE ENTONCES

Cuando este reportaje se publicó aún se comentaba una posible reunión de **Solaris**, que de momento no se ha producido. Pero sí se ha publicado un nuevo disco de archivo y algunos discos de ex-componentes. Vamos a completar el artículo original del Eliogábalus haciendo un repaso de ellos.

Carlos de la Fuente

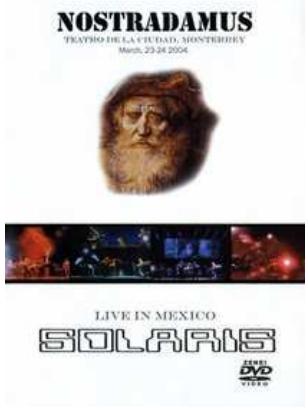
Solaris: *Archive 2. NOAB (Official Bootleg)* (2005)

Aunque se anunciara conjuntamente la edición de tres CDs de archivo de **Solaris** habría que esperar hasta el 2005 para el **Archive 2**. Grabaciones en directo con completo libreto en húngaro del que por tanto cuesta extraer información. El CD se abre con la suite “**NOAB**” (21:48), magnífico tema que define el sonido del grupo. Originalmente iba a ser la primera cara de **The Martian Chronicles** pero finalmente de esta suite se extraerían diferentes secciones que se desarrollarían en canciones de su álbum de debut. Además también hay pasajes que nos adelantan el tema “Los Angeles 2026”. En definitiva una magnífica suite que recrea los sonidos más reconocibles de la

banda.

El resto del CD palidece ligeramente frente a este primer tema, debiendo comentar dos temas por apartarse del sonido típico de **Solaris** como son “**Marrakech**” (7:44) donde el tema se construye en torno a un riff de bajo

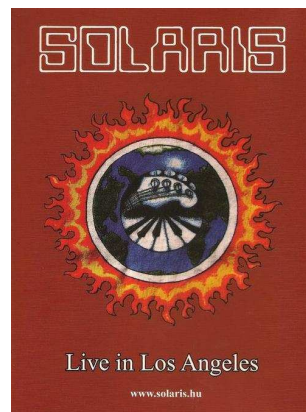
de ambientes morunos y "Toatelle" (5:54) donde incluyen el saxofón.

Solaris: Live in Mexico (2007)

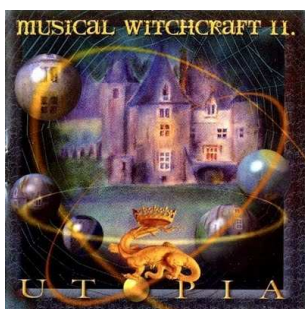
La siguiente guinda que nos ha dejado **Solaris** fue la presentación en CD y DVD del concierto dado en México en marzo de 2004. Desgraciadamente sólo se recogen 7 de los 11 movimientos de su disco **Nostradamus**. Magnífica interpretación de la banda, que realmente sabe a poco por la escasa duración, sólo 45 minutos, y la supresión de algunos pasajes reseñables del disco original.

Lo último que nos ha dejado la banda ha sido un nuevo DVD titulado **Live los Angeles** donde

Solaris: Live in Los Angeles (2010)

podemos disfrutar en imágenes del concierto íntegro dado por la banda en 1995 y del que ya hemos hablado en su edición en CD

Musical Witchcraft: Utopia (2002)

El segundo trabajo de **Attila Kóllar** aparece ya acreditado a **Musical Witchcraft**. Este nuevo trabajo está más próximo al sonido de **Solaris** aunque muy marcado de influencias barrocas y renacentistas dando mucho protagonismo a la flauta y al violín. El disco se abre con el tema "Suite Utopia" (19:53) dividido en cuatro deliciosas partes que lo convierten en un tema sublime. Sin duda un disco más completo que su debut en solitario y muy recomendable.

El último trabajo de **Musical Witchcraft** hasta la fecha se titula **Psalms & Soundtrack**. Este

Musical Witchcraft: Psalms & Soundtrack (2006)

nuevo CD mantiene lazos de unión con los anteriores discos de **Attila Kóllar** pero se diferencia en dos aspectos relevantes. Por un lado se pierden las influencias renacentistas para aproximarse más al folk y a las músicas del mundo. Por otro lado, la mitad del disco se completa con revisiones de salmos e himnos de la Iglesia reformada.

En resumen un disco que flojea frente a las dos sólidas obras que nos había dejado previamente **Attila Kóllar** en su aventura en solitario, pero que aun así se puede dis-

femeninas.

Sobre esta base jazzística, con piano y sección rítmica se van sucediendo diversos episodios, con alternancia de voces, entre los coros femeninos, **Stella** y **Christian Vander**, que llega a usar el registro sobreagudo. Lo encontramos un poco desbarajustado, al menos esta sección de los "pájaros en cólera". Desde nuestro punto de vista, en función de lo magnífico de todo lo demás, lo encontramos algo frustrante.

Cambio de ambiente en "**Mon oiseau est parti pour un dernier voyage**", donde todo parece más construido. **Stella** canta en *scat* y después lo hace **Christian** en el fragmento siguiente (20). Llega "**Vers L'inéluctable**" donde se pierde la pulsación y la voz de **Christian** se eleva en espiral hacia un ambiente que remite a **To Love**.

Llega el silencio.

"El Canto Único" -fragmento 22- se construye con la voz de **Christian Vander** en su registro agudo y piano. La pieza es reiterativa, en espiral, cada vez más aguda e intensa.

"El Canto de la Fatalidad" -fragmento 23- es un interludio oscuro y dramático. Hay una suerte de calma oscura, ilustrada con piano eléctrico, percusión y la voz de **Vander** en su registro sobreagudo (nos recuerda a "**XMC**", de **To Love**, pero sin batería).

Vuelve el "Canto Único", urgente y agudo, con un final como de "fanfarria".

"**Epilogue**" (fragmentos 25 a 27) se inicia con voz femenina sola, después arropada por piano y teclados. Sigue un piano solo para dar paso a la voz de **Christian Vander**. Febril, inquieta. Finaliza el disco con un breve cántico melódico apoyado en teclados.

Desde nuestro punto de vista, si el álbum contara sólo con las secciones "**Prologue**", "**L'Appel**", "**Epilogue**" y los fragmentos 13 y 19 a 24 de "**Les Oiseaux**" estaríamos hablando de una obra maestra. En nuestra opinión, toda la sección de "**Les oiseaux en colère**" rebaja la obra hacia una calificación de gran álbum. No es, en cualquier caso, un disco fácil.

Tiene tal grado de complejidad que requiere muchas escuchas atentas para ir desgranando poco a poco sus secretos y matices.

Detalles de otras obras de la pintora

VI

CODA – ALGUNOS DISCOS DE STELLA VANDER

A la sombra de la obra de **Magma**, **Stella Vander** ha desarrollado dos álbumes. No tenemos en cuenta el pasado yeyé de **Stella** en los años

Florence
Nannoni

cielo, planeando en el cielo con las alas extendidas es como una alegoría de Cristo en la cruz; el Cisne de Tuonela –que en la mitología finlandesa, reflejada en *El Kalevala*, nada en silencio en el río que separa el mundo del infierno–; etcétera.

Dada la estructura de la obra no vamos a hacer un análisis de sus 27 fragmentos sino que nos centraremos en sus cuatro partes.

"Prologue" (fragmentos 01 y 02) se inicia con un breve cántico melódico sobre teclados. Siguen piano y voz a cargo de **Christian Vander (To Love)**, se suman teclados y todo crece en intensidad y densidad sonora buscando un clímax. Se incorpora la voz femenina en este

momento. Finalmente se llega a los sobreagudos. Desemboca en la fase siguiente sin solución de continuidad. Esto era la invocación de Sahiss Siiaht.

"L'Appel" (fragmentos 03 a 12) es una sucesión ininterrumpida de varios episodios, donde aparecen reiteradamente una serie de ideas, motivos y frases musicales. El predominio es de los teclados y las voces. Es como una única pieza de 17 minutos de duración. Como es típico en **Christian Vander** la construcción busca el clímax. Su voz en esta fase no se sitúa en primer plano.

Con el inicio de esta parte todo se calma, cede y hay voz femenina más "atrás". Hay teclados repetitivos y voces femeninas (con partes cantadas en francés) y nos recuerdan al ambiente de **A Fieëh**.

"Vent et nuées d'oiseaux" es una sección trémula de voces y teclados que desemboca en **"Le semeur vers l'est"**, con piano solo, que vuelve al *ostinato* del principio de la sección y que recuerda cosas como **"Ronde de Nuit"**. Hay varios teclados e intervenciones puntuales de las voces femeninas que nos recuerdan al **Igor Stravinsky** de **Les Noces** o a **Carl Orff**. Al llegar el último fragmento se pierde el pulso rítmico. Se corta el ambiente y finaliza la sección.

"Les Oiseaux" (fragmentos 13 a 24) es la sección más larga de la obra. Se inicia con piano, "flauta", batería de pulsación *jazzy*, y teclados, a través de un largo pasaje instrumental. Entra la voz de **Christian Vander** casi al final del primer fragmento, lo cual sirve de transición hacia el episodio siguiente. Es como una mezcla de elementos entre **John Coltrane** e **Igor Stravinsky**, tal y como indica **Philippe Gonin**.

Hay varias secciones sucesivas de **"Les oiseaux en colère"**. La voz es de **Christian Vander** practicando una cierta forma de *scat* zeuhliano. **Stella** entra más adelante, así como voces

La pintura

frutar ya que como disco relajado y étnico resulta agradable de escuchar.

Producido en 1998, inmediatamente antes de su fallecimiento, por **Cziglán István**, nos encontramos en **Mindenki Karácsonyfája** con un disco dedicado a la Navidad, donde se acompaña musicalmente a recitados de poemas húngaros y pasajes de la Biblia.

Son composiciones atmosféricas y tranquilas, una gran parte de ellas interpretadas al órgano, muy alejadas del sonido de la banda que estamos tratando.

El 23 de abril de 2006 en el Palace of Arts de Budapest, **Solaris** celebraron su 30º aniversario con un concierto de despedida que duró más de 3 horas.

Tras esta celebración y con la convicción de algunos componentes de cerrar así el capítulo de **Solaris**, **László Gömör** (batería) y **Tamás Pócs** (bajo) deciden continuar juntos musicalmente. Su primer proyecto lo bautizarían como **Solaris Fusion** pero no duraría mucho en cambiar de nom-

Nostradamus:
Testament (2008)

bre y pasar a llamarse **Nostradamus** y grabar en 2008 **Testament**. Un disco en el que no sólo tenemos la sección rítmica de **Solaris** sino que suenan como ellos. **András Káptalan** a la guitarra, **Péter Földesi** a la flauta y sobre todo **Valéria Barcsik** a los teclados y que además firma las composiciones. **Valéria** ya había colaborado positivamente con **Solaris** y había formado parte de **Napoleon Boulevard**.

El disco se abre con "Solarissimo" (4:03) tema que arranca desde el teclado para unirse toda la banda y tener las típicas réplicas de teclado, flauta y guitarra mientras la base rítmica te destroza literalmente. "Testament" (14:00) es el tema más largo. Comienza suave con el piano, lentamente se suma la flauta hasta que llega la batería y el bajo. Un ritmo contenido e intenso mientras los teclados y la flauta tejen melodías. Llevamos 4 minutos flotando cuando entra la guitarra y todo despega, el tema se acelera pero la melodía no se pierde, flauta y teclados siguen machacándose, llegamos al ecuador del tema, la música se calma, parece que nos van a dar un descanso, que el tema va a perder intensidad e interés pero nos equivocamos, los teclados se vuelven hipnóticos, caemos rendidos, pero no hay piedad, flauta y los teclados vuelven nuevamente a interactuar. Esto es un temazo, pero si queremos ser justos todo el disco roza este nivel. □

Por Carlos de la Fuente

Cziglán István:
Mindenki karácsonyfája
(2002)

BOB DYLAN Y LA MÚSICA Y POESÍA TRADICIONALES DE ESCOCIA

Por Fernando Fernández Palacios

1 Que **Bob Dylan** muestra una fascinación particular por Escocia es algo que pocos pueden dudar. Es significativo, por ejemplo, el hecho de que en 2007, con 65 años de edad, surgieran rumores de que el músico había comprado Aultmore House, una mansión de estilo eduardiano situada cerca de Nethybridge (Inverness-shire)¹, en las Highlands, un extremo que se ha confirmado², y en octubre de 2011, de gira por Escocia en compañía de **Mark Knopfler**, compró una gaita con todos sus complementos, incluido un manual para principiantes³, compra que obligó al Scotland's National Piping Center a aclarar que **Dylan** no sabía tocar la gaita y que un portavoz matizara que, no obstante, siempre había querido aprender. Por su parte, que Escocia ha mostrado su fascinación por el cantante se advierte, por ejemplo, en el nombramiento de éste como Doctor Honoris Causa en Música por la Universidad de St. Andrews en el año 2004, siendo el segundo doctorado de este tipo que ha aceptado (el primero lo había sido por la Universidad de Princeton en 1970), o también el que se le haya invitado a celebrar en Escocia su 70º aniversario participando en el festival de música Celtic Connections⁴.

Aultmore House, cerca de Nethybridge (Inverness-shire), en las Highlands, hogar escocés de Bob Dylan

2 Visto lo anterior, no es de extrañar que la música escocesa haya influido en canciones del norteamericano. En este sentido se ha podido afirmar: «Dylan has often drawn on the poetry and folk music

of Scotland for his songs, particularly his early work»⁵. El propio **Bob Dylan**, según **Heylin**, ha apuntado que «[f]rom folksongs, I learned my language... by singing them and knowing them and remembering them... You have to use [folk music] to learn about you, and whatever you want to do. English ballads, Scottish ballads, I see them in images... it goes deeper

¹ http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/highlands_and_islands/6266459.stm.

² **Cramb**, 2007.

³ <http://www.npr.org/2011/10/14/141346298/touring-in-scotland-bob-dylan-buys-bagpipes> y <http://www.newkerala.com/news/2011/worldnews-87399.html>. Para la gira europea se ha incorporado a la banda **John McCusker**, un músico tradicional escocés con especial dominio del violín (<http://www.examiner.com/bob-dylan-in-national-scotland-s-john-mccusker-to-join-bob-dylan-mark-knopfler-on-european-tour>).

⁴ **Miller**, 2010.

⁵ **Cramb**, 2007.

Christian Vander *Les Cygnes et les Corbeaux*

Prologue

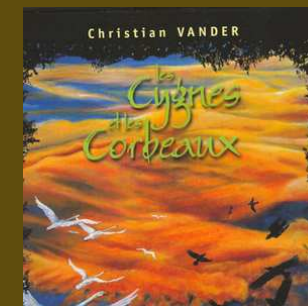
01. Des Profondeurs – 1:32
02. Sahiss Sihaht – 5:02

L'Appel

03. Le Vent – 2:29
04. En Avançant Vers Le Vent – 1:02
05. Le Semeur Vers Le Nord – 1:00
06. Le Semeur Vers L'Ouest – 1:49
07. Le Semeur Vers Le Sud – 2:09
08. Le Ciel de L'Océan – 2:18
09. Les Cygnes et Les Corbeaux Sont Venus – 2:09
10. Vents et Nuées D'Oiseaux – 0:38
11. Le Semeur Vers L'Est – 3:01
12. Le Vent Disparaît – 1:05

Les Oiseaux

13. Les Oiseaux Bruns – 4:00
14. Les Oiseaux en Colère I – 2:14
15. Les Oiseaux en Colère II – 3:49
16. Les Oiseaux en Colère III – 6:36
17. Les Oiseaux en Colère IV – 6:38
18. Les Oiseaux en Colère V – 4:34
19. Mon Oiseau Est Parti Pour Un Dernier Voyage – 1:06
20. Les Oiseaux Blanche et L'Oiseau Bleu – 1:07
21. Vers L'Inéluctable – 1:20
22. Chant Unique Pour Appeler L'Oiseau I – 1:44
23. Chant de La Fatalité – 2:33
24. Chant Unique Pour Appeler L'Oiseau II – 1:44

Epilogue

- Repos – 1:29
13. Chant Posthume – 1:42
14. Des Profondeurs – 0:47

Compuesto por Christian Vander. Registrado entre el nueve de agosto de 1997 y el once de enero de 2002 en los estudios Uniweria Zekt por Francis Linon. Producido por Christian y Stella Vander. Publicado por Seventh Records.

Christian Vander – voz, piano, teclados, pandereta y mezclas.

Stella Vander – canto, coros, programación de teclados y mezclas.

Isabelle Feuillebois – canto y coros.

Julie Vander – canto y coros.

Bénédicte Ragu – canto y coros (03 a 12).

Virginie Coutin – coros (03 a 12).

Bertrand Cardiet – canto (08).

Alex Ferrand – coros (16 y 17).

Pierre-Michel Sivadier – teclados (01 y 02).

trascienda el de cada uno de ellos por separado y eso se hace para invocar al Pájaro Único. Esto aparece ejemplificado en la pintura que ocupa la cara interna del *digipack*, la representación de un abigarrado conjunto de pájaros que se llama, claro, **Les Cygnes et les Corbeaux**, de **Florence Nannoni**. No es de extrañar esta visión tan mística. Podemos recordar el vuelo del cuervo y la paloma desde el Arca de Noé; la paloma como imagen del Espíritu Santo; el vuelo de las golondrinas cuya silueta en el

tiene un ambiente muy distinto del resto del álbum. El tono es más siniestro, con ciertas semejanzas con el material de la primera mitad del álbum **A Fieëh**. Sobre un *ostinato* oscuro empieza a cantar una voz femenina, que acaba doblada. Todo sube en intensidad, hay cada vez más densidad sonora, se suma por un momento la voz de **Christian Vander** y todo se vuelve aún más espeluznante si cabe. En el clímax sólo quedan voces femeninas y un piano antes de una fanfarria final.

La obra está excelentemente presentada y es ideal para conocer a un **Christian Vander** diferente. Como la simpática muñeca de la portada, una brujita. La edición incluye todos los textos, por una vez, en francés. Debe ser un disco muy especial para su autor y no nos resistimos a reproducir la dedicatoria.

*A toi maman
Toi qui m'aimes tant*

*A mon père disparu
Que je n'ai jamais connu*

Merci

[A ti mamá / Tú que me quieres tanto / A mi padre desaparecido /
Que jamás conocí / Gracias]

C.V.

31 de octubre de 1994

Christian Vander – *Les Cygnes et les Corbeaux*

Nos encontramos ante algo próximo a una obra maestra, la joya de la corona y quizá la culminación personal, por el momento, de **Christian Vander**. Le llevó quince años (1982-1997) componer este trabajo y más de cuatro años grabarlo (1997-2001).

La música es en la práctica un todo continuo, con muy breves y escasas interrupciones, aunque la obra esté estructurada en cuatro partes, con un "Prólogo" (fragmentos 01 y 02), "La llamada" (fragmentos 03 a 12), "Los Pájaros" (fragmentos 13 a 24) y un "Epílogo" (cortes 25 a 27). Musicalmente este trabajo es distinto de cualquier otro conocido de su autor, dentro y fuera de sus grupos. El predominio de las voces no debe llevarnos a engaño. Pese a que parte de este material se interpretó por **Offering**, ésta no es música de ese conjunto. Hay múltiples cantantes, teclados que simulan los instrumentos de la orquesta y una sección rítmica de pulsación jazzística. Con mayor o menor intensidad, todo se estructura como una sucesión ininterrumpida de episodios musicales. De acuerdo con **Philippe Gonin** encuentro elementos que remiten, una vez más, tanto a **John Coltrane** como a **Igor Stravinsky**. También hay elementos que remiten a la mística de Kobaïa, pero esta obra no pertenece a ninguno de los ciclos de este grupo. Como se resume en el disco, es un "drama de otro tiempo". Se trata de un álbum conceptual que trata sobre una idea sencilla. Los pájaros se unen en la búsqueda de un canto común que

than myself singing it».

Las contribuciones de material escocés al repertorio de **Bob Dylan** han sido recopiladas y ampliadas sobre todo por **Clinton Heylin**⁶, quien señala como punto clave la visita de **Bob Dylan** a Londres en diciembre de 1962⁷, y se manifiestan más que nada en la querencia de **Dylan** por las baladas populares escocesas. Por ejemplo, **Bob Dylan** ha cantado en vivo en diez ocasiones entre 1969 y 1988 "Wild Mountain Thyme", canción conocida también con el nombre de "Will Ye Go Lassie Go?", tema que se atribuye a **Francis McPeake** y que en realidad es una variante de "The Braes of Balquidder", una canción escocesa de **Robert Tannahill** (1774-1810), y a su vez «Tannahill's melody is probably an earlier traditional air - he followed Robert Burns' interest in collecting and adapting traditional songs, and indeed he seems to have based this one on an even earlier song "The Braes o' Bowhether" - there is no evidence or local tradition that Tannahill ever actually visited Balquidder or indeed anywhere else in the Highlands!»⁸.

Por otra parte, probablemente la versión de **Jeannie Robertson** de la balada escocesa "Mary Hamilton" influyó en **Dylan** para escribir "The Lonesome Death of Hattie Carroll"⁹. Sigamos con ejemplos. El propio **Bob Dylan** señaló que "Lay Down your Weary Tune" fue inspirada por una balada escocesa que había escuchado en un disco, quizá, según **Heylin**, una canción escocesa del siglo XVII titulada "Waly, Waly", que se trata en realidad de una versión antigua de la posteriormente conocida canción anglo-irlandesa "The Water is Wide". También se ha relacionado, con evidente acierto, "A Hard Rain's A-Gonna Fall", que un autor considera un himno a la fortaleza, con las baladas escocesas¹⁰, así: "Oh, where have you been, my blue-eyed son?" (**Bob Dylan**) y "O where ha you been, Lord Randal, my son?" (balada popular escocesa) (véase el apéndice 1). Evidentemente la canción de **Dylan** está estructurada sobre la balada de Escocia y ello es lo que provocó el rechazo de **Ewan MacColl**, el famoso cantante y escritor inglés de padres escoceses. Por otro lado, "Pretty Peggy O", una canción en el repertorio del de Minnesota todavía en los años 90, parece haberla tomado de la versión de "Bonnie Lass of Fyvie O" de la cantante escocesa **Jean Redpath**, con la que compartió piso en Nueva York a principios de los años 60.

Lo que más sorprenderá al lector, sin embargo, es que el propio **Bob Dylan** ha señalado que "The Times They Are A-Changin'" (1964) estuvo inspirada por una canción folklórica escocesa del poeta y etnomusicólogo **Hamish Henderson** ("The Banks of Sicily") que probablemente llegó a oídos de **Dylan** a través de **Richard Fariña**. En este sentido se ha escrito: «The singer-songwriter and producer Rab Noakes, who has studied Dylan's

⁶ Heylin, 2009 y 2010.

⁷ Aunque hay ejemplos anteriores, por ejemplo su grabación en 1961 de "The House Carpenter", título norteamericano de una balada conocida como "The Daemon Lover" y que puede ser fechada en la Escocia del siglo XVI, balada que reaparece en el tema "Man in the Long Black Coat" (Oh Mercy, año 1989).

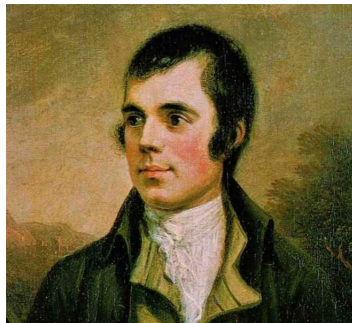
⁸ Grant, 2007.

⁹ Según Heylin, cf. también http://www.scotsman.com/news/caledonia_homesick_blues_bob_dylan_s_scottish_inspiration_1_1035469, consultado el 27 de octubre de 2011.

¹⁰ Ricks, 2003.

Scottish influences in detail, said: "When I studied the song I realised that the phrasing is identical to Henderson's piece and you could sing Dylan's words on top of either tune[""]»¹¹.

3 La afición de **Dylan** por la música y la poesía tradicional escocesa le ha conducido también a **Robert Burns** (1759-1796), el poeta nacional de Escocia, y así la gran canción incluida en **Time Out of Mind** (30º álbum de estudio de **Bob Dylan**, del año 1997) titulada "**Highlands**", la cual comienza «Well my heart's in The Highlands», rezuma recuerdos de la composición de **Robert Burns** "**My heart's in the Highlands**", del año 1789, el año de la Revolución Francesa, cuyo principio se hace con las mismas palabras del título¹² y que, al igual que la canción de **Bob Dylan**, muestra una oposición afectiva entre las Highlands y el aquí (véase el apéndice 2).

Retrato de Robert Burns (1787) a los 28 años de edad. Óleo sobre lienzo. Scottish National Portrait Gallery (Edimburgo)

En opinión de **Andrew Morton**, **Robert Burns**, «[I]ike many folk artists (Bob Dylan, for example, who incidentally seems to be honouring Burns and this very process in "Highlands" on Time Out of Mind), he sometimes incorporates traditional phrases (musical as well as verbal) without altering them, and sometimes uses them as a stepping stone to higher or lower things»¹³. La canción de **Burns** está basada en una nostálgica balada irlandesa que gozó de gran popularidad en Europa y fue una de las favoritas de **Walter Scott**. En su dylaniana conversión el norteamericano no parece disfrutar de un gran conocimiento de la geografía escocesa ya que habla de Aberdeen como si fuera una ciudad situada en las Highlands.

G. Marcus señala: «El «Highlands» de Dylan que cerraba *Time Out of Mind* en 1997 (el disco era en realidad un *western* hecho con pueblos fantasma y mal tiempo, una obra de arte americano tan completa y libre de concesiones como la trilogía de Philip Roth *Pastoral americana*, *Me casé con un comunista* y *La mancha humana*) tenía dieciséis minutos de duración. Dependiendo del estado de ánimo o de la actuación (...) «Highlands» da la impresión de que va a ocupar todo un día». Esa larga duración fue rechazada por algunos críticos. Véase un ejemplo: «*Time Out of Mind* wraps up with "Highlands," one of album's cuts from Column B: 12-Bar Blues Selections. The song has its moments (the dialog between the narrator and a narcissistic waitress is truly amusing), however, 16 minutes of this sort of thing can get to be a bit much». En opinión de otro autor,

¹¹ <http://www.fife.50megs.com/bob-dylan-scotland.htm>, consultado el 26 de octubre de 2011.

¹² Comienza con el poema de **Burns**, que es a la vez una adaptación de una canción popular escocesa (**Marcus**, 2010, 187). "**My heart's in the highlands, my heart is not here**" ocupa el nº 259 en la clásica obra de **James Johnson** (Johnson (ed.), 1790, vol. 3, p. 268). Sobre la historia de la canción consúltese <http://www.robertburns.org/encyclopedia/UrbaniPietro17491511816.871.shtml>. Véase un sencillo análisis del poema en **Moran et al.**, 2007, 161-3.

¹³ **Morton**, 2009.

una tormenta. Luego se escucha una voz femenina que canta y recita. Es como encontrar de nuevo elementos de **Les Voyages de Christophe Colomb**, pero mucho mejor engarzados. La pieza es un preludio y desemboca en la siguiente canción.

En "**Mr Vent**" canta **Christian Vander** en francés y la pieza recuerda mucho a **Offering**. Presenta coros femeninos y un final etéreo.

"**Au Troisième Coup Amenez-Vous!**", voces de niños y carracas.

"**Le Ballet des Sorcières**" se inicia con teclados y voces que recitan casi susurrando. Hay una figura repetitiva del piano, como evocando a **Erik Satie**, a la que se suman voces femeninas doblando las melodías del teclado. Se repite el esquema varias veces mientras se va acelerando el tempo hasta que éste se vuelve frenético. Nuevamente hay que comentar que la pieza se ha interpretado en directo en concierto por **Christian** y **Stella Vander**, junto a **Isabelle Feuillebois**.

"**Il Est Sept Heures Réveillez-Vous!**", voces de niños y carracas.

"**Ronde de Nuit**" es el segundo tema más largo de la obra. Comienza con una entrada dramática del piano y luego llegan las voces femeninas. Se presentan obstinatos vanderianos acompañados de voces de niños pequeños. **Stella Vander** canta en francés y las voces femeninas se doblan. Pese a que el esquema es básicamente el mismo y se repite, el resultado es muy bello y no se hace repetitivo. Esta pieza es el eslabón entre las obras de **Offering**, **Christian** y **Stella Vander**. Ha formado parte del repertorio en directo de **Offering** y de **Christian** y **Stella Vander** en solitario.

"**Aujourd'hui C'est Fête**" es un tema breve. Voz femenina recitando sobre teclados. Todo en segundo plano, como un interludio.

"**Il Est Noël**" comienza con un piano abigarrado sobre el cual **Christian Vander** recita y luego canta en francés. Esto nos recuerda el álbum **To Love**. Primero sin marcar el ritmo, luego la pieza evoluciona a un "momento" góspel con coros femeninos. Es el tipo de cosas que primero **Merci** y luego el cuerpo de la obra de **Offering** permitió hacer a **Christian Vander**.

"**Chanson pour Pâques**" es un interludio con niños. Suenan campanas.

"**Chanson des Œufs**" usa la misma melodía de la pieza anterior. Canta **Christian Vander** en francés como siempre sobre una base de teclados. Se suman coros femeninos para finalizar con un cierto tono enfático y casi "heroico", diríamos. Al finalizar aparecen más campanas y suenan pajarillos.

"**La Mémoire De L'Eau**". Suenan pajarillos y voces susurrantes, en la ribera de un río. Es un preludio para la pieza siguiente.

"**A La Claire Fontaine**" se construye con voz femenina sobre piano repetitivo, parece música impresionista francesa. Es un tema muy bello. También ha aparecido en recitales de **Christian** y **Stella Vander**. Parece ser que es otra canción tradicional francesa transformada por el filtro **Vander**. **Gonin** considera que es de lo mejor del álbum.

"**Le Marchand de Sable**" es otro preludio con voz que recita (en este caso **Christian Vander**) y teclados discretos en segundo plano.

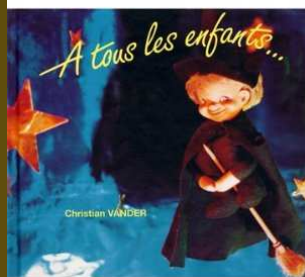
"**Dodo L'Enfant Do**" es la pieza más larga del disco y es una nana pero

Christian Vander

A Tous les Enfants

1. Coucou! – 0:05
2. Au Premier Coup Entendez-Vous! – 0:16
3. Hymne aux Enfants – 4:52
4. Au Deuxième Coup Apprêtez-Vous! – 0:17
5. Regarde... – 0:32
6. J'Ai du Bon Tabac – 2:40
7. Les Oies Sauvages – 2:12
8. Mr Vent – 3:37
9. Au Troisième Coup Amenez-Vous! – 1:03
10. Le Ballet des Sorcières – 4:10
11. Il Est Sept Heures Réveillez-Vous! – 0:11
12. Ronde de Nuit – 8:22
13. Aujourd'hui C'est Fête – 1:37
14. Il Est Noël – 5:00
15. Chanson pour Pâques – 0:56
16. Chanson des Œufs – 3:15
17. La Mémoire De L'Eau – 2:16
18. A La Claire Fontaine – 2:49
19. Le Marchand de Sable – 1:37
20. Dodo L'Enfant Do – 8:35

Todos los temas son o bien piezas tradicionales arregladas por Christian Vander o canciones originales suyas. Registrado en el otoño de 1994 en los estudios Uniweria Zekt por Francis Linon. Publicado por Seventh Records.

Christian Vander – piano, teclados, voz y narración.

Stella Vander – canto, teclados, programación de teclados y narración.

Isabelle Feuillebois – canto.

Julie Vander – canto.

Las voces de los niños **Elodie** y **Fleur Georgelin**, **Maud Sacquet**, **Fabio Christiny**, **Gary** y **Kevin Dumont**, **Marcus Linon** e **Ivan Waroquet**.

Pierre-Michel Sivadier – teclados (20).

Lydia Domancich – teclados (20).

Philippe Dardelle – contrabajo (20).

*Je suis Christian
Et Voici mon nom
«Je suis l'ami des malheureux»
Pour Toujours
[Soy Christian / y este es mi nombre /
«Soy el amigo de los desventurados» / Para siempre]
C.V.
22 y 24 de junio de 1994.*

“Au Deuxième Coup Apprêtez-Vous!”, voces de niños y carracas. “Regarde...” es una breve pieza con teclados y voces, y sería un prelude para la siguiente canción.

“J'Ai du Bon Tabac” es, según **Philippe Gonin**, una canción bien conocida en Francia y una de las mejores del disco. Voz femenina. Ritmos repetitivos de piano, sabor a **Erik Satie**. Se ha interpretado en directo en concierto por **Christian** y **Stella Vander**, junto a **Isabelle Feuillebois**.

“Les Oies Sauvages” tiene teclados bellísimos, con **Vander** recitando como entrada, luego llega un ritmo repetitivo. Aparecen sonidos de pájaros y

«Time's perspective is that of an outsider speaking to an absent confidant, a distant lover, a long-departed audience. He sings about love gone awry, but until the surreal conversation that occurs in "Highlands," that loss never acquires a human face»¹⁶.

4 **Robert Burns** había sido mencionado por parte de **Dylan** en su libro **Tarántula**, publicado en su versión original definitiva en 1971: ««iCómo Robert Burns logró escapar de Hitler es lo que me gustaría saber a mí!», dicen los más listos»¹⁷, por lo que no parece ser una *boutade* más del norteamericano el hecho de que cuando en 2008 «Dylan was asked to name the lyric or verse that had the greatest impact on his life» no recurriera ni siquiera a **Woody Guthrie** sino que se acordara de «A Red, Red Rose, written by Robert Burns in 1794»¹⁸ y, de hecho, el poema de **Robert Burns** ha sido puesto en relación con “Girl from the North Country”¹⁹.

5 Quién lo iba a decir, acostumbrados como nos tiene **Bob Dylan** a ofrecer una imagen plenamente norteamericana, pero el de Duluth esconde en el fondo de su corazón una debilidad muy particular por Escocia y su música y poesía. **Joan Baez** parece que ha declarado no haber mostrado especial interés por sus raíces escocesas (su madre nació en Edimburgo), pero aunque esto fuera cierto la realidad es que ya en su primer disco oficial asoman las baladas escocesas y por ello no resulta disparatado pensar que el contacto de **Dylan** con **Joan Baez** pudo haber afirmado en el repertorio primerizo del norteamericano unos temas escoceses con sabor a balada que por otra parte no eran ajenos a los sonidos procedentes de muchos clubs del Greenwich Village de la época. Casi todo es posible tratándose de **Bob Dylan**, y por ello hasta cabe imaginárselo a los 80 años de edad, en el escenario, vestido con traje tradicional escocés e interpretando a la gaita “Scotland the Brave” en uno más de sus conciertos del *Never Ending Tour*. Esperemos pacientemente...

Fotografía de Bob Dylan en el festival de la Isla de Wight (Inglaterra) el 31 de agosto de 1969, contando con 28 años de edad

¹⁴ **Marcus**, 2010, 186-7. El tema dura exactamente 16 minutos y 31 segundos.

¹⁵ **Young**, 1997.

¹⁶ **Kot**, 2001.

¹⁷ **Dylan**, 2007, 84.

¹⁸ **Michaels**, 2008. «"[Rabbie Burns] was a hugely committed artist who dealt with everyday emotions and big emotions so, in that sense, it's not a surprise he's influenced Dylan," Dr Gerard Carruthers, director of the Centre for Burns Study at the University of Glasgow, told the Glasgow Herald».

¹⁹ **Gianera**, 2008.

APÉNDICE

"LORD RANDAL"

(Tradicional)

"O where ha you been, Lord Randal, my son?
 And where ha you been, my handsome young man?"
 "I ha been at the greenwood; mother, mak my bed soon,
 For I'm wearied wi hunting, and fain wad lie down."
 "An wha met ye there, Lord Randal, my son?
 And wha met ye there, my handsome young man?"
 "O I met wi my true-love; mother, mak my bed soon,
 "For I'm wearied wi huntin, and fain wad lie down."

APÉNDICE

"MY HEART'S IN THE HIGHLANDS"

(Robert Burns)

My heart's in the Highlands, my heart is not here,
 My heart's in the Highlands a-chasing the deer -
 A-chasing the wild deer, and following the roe;
 My heart's in the Highlands, wherever I go.

Farewell to the Highlands, farewell to the North
 The birth place of Valour, the country of Worth;
 Wherever I wander, wherever I rove,
 The hills of the Highlands for ever I love.

Farewell to the mountains high cover'd with snow;
 Farewell to the straths and green valleys below;
 Farewell to the forrests and wild-hanging woods;
 Farewell to the torrents and loud-pouring floods.

My heart's in the Highlands, my heart is not here,
 My heart's in the Highlands a-chasing the deer
 Chasing the wild deer, and following the roe;
 My heart's in the Highlands, whereever I go.

Vander. Se diluye en cantos de pájaros antes de desembocar en la pieza siguiente.

"L'Utopie" se inicia con voces agudas muestreadas en una textura que acumula tensión, que finalizando con un golpe orquestal. A partir de aquí reaparecen las declamaciones de **Vander**, acompañadas por la música a través de diversos ambientes. Se especula sobre la tierra descubierta como si fuera el paraíso terrenal. Una fase tranquila desemboca en la siguiente pieza, en fuerte contraste.

"L'Orage Mystique" es la pieza más corta del disco. Se trata de un instrumental de carácter orquestal, interpretado por teclados, ya que en el caso de las voces se nota que son muestras. Es un momento muy solemne, con multitud de sonidos de teclado. Nos recuerda música para películas con cierto tono épico. Finaliza con el rumor del oleaje.

Bien. En resumen; hay ambientes varios, predominio de teclados, alguna española y una voz que recita. Fuera del contexto del espectáculo para el que se creó esta obra no tiene suficiente consistencia por sí misma. Se escucha una vez, con fatiga y ganas de que se acabe, y no se vuelve a escuchar, salvo por motivos periodísticos o de análisis. Es el único disco de la serie AKT cuya edición creemos cuestionable.

Christian Vander – A Tous les Enfants

La obra es, quizás, una inesperada mirada a la infancia y una delicia. Es también el disco más rotundamente francés de su autor. Se trata de una serie de canciones infantiles galas arregladas por **Christian Vander** entreveradas con composiciones propias. Algunas de ellas fueron interpretadas en concierto por **Offering** y una de estas aparece en **D'épreuves D'amour ("Ronde de Nuit")**. Hay elementos de *chanson* y quizá una pizca de **Erik Satie** y los impresionistas franceses. Situado de alguna manera entre **To Love** y **D'épreuves D'amour**, éste es un disco amable pero no empalagoso. En las postrimerías del álbum la música se vuelve amarga. En la infancia hay claroscuros y **Vander** se atreve a expresarlo.

Parece ser que todo esto empezó como un espectáculo. Con números de prestidigitación por parte de **Christian Vander**, con **Isabelle Feuillebois** apareciendo en una gran caja, antes vacía. Desde luego, nuestro gran batería, cantante y compositor es toda una caja de sorpresas. Si lo pensamos un poco, tiene hasta coherencia:

Sumo sacerdote -> Hechicero -> Mago -> Prestidigitador.

"Cocou!" es como es, el sonido de un reloj de cuco.

"Au Premier Coup Entendez-Vous!" es la primera de una serie de piezas que funcionan como interludios o preludios. Son voces de niños y carracas.

"Hymne aux Enfants" es una canción interpretada por voces femeninas sobre teclados, a la cual se incorpora **Christian Vander** cantando en francés intercalándose pasajes entre él y las voces femeninas, para terminar todos juntos. Creo que es importante transcribir la primera estrofa de **Christian Vander**.

eléctricos y batería. Tras una entrada llena de *swing* se introduce la voz, alternándose el registro grave y el sobreagudo. En este último el parecido con un saxo chirriando es espeluznante. Es un final inquietante para un álbum muy íntimo.

En este disco sólo hay espacio para la expresión de la emoción más pura.

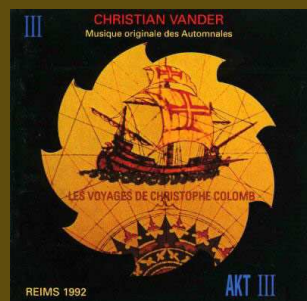
Christian Vander – *Les Voyages de Christophe Colomb*

Sin ambages, ésta es una grabación por momentos tediosa y en ocasiones aburrida. Este disco recoge el audio de un espectáculo multimedia sobre el descubrimiento de América. Se le ha definido como una mezcla de **Vangelis** con el *Journey to the Centre of the Earth* de **Rick Wakeman**. La verdad es que si del autor de *Heaven and Hell* hablamos, lo haríamos del más aburrido e insulso posible, si lo hubiera, si fuera posible; y si lo hacemos de la obra del teclista de **Yes**, se hace por la presencia de textos declamados ya que nada hay del dramatismo, tensión y espectacularidad de la obra basada en la novela de **Julio Verne**. Los textos que se recitan en francés son de **Cristóbal Colón**, y toda la música suena sin solución de continuidad entre los temas.

"La Ville de Palos". Tras un comienzo de carácter épico se establece lo que va a ser casi toda la obra -menos la pieza final-: una serie de textos leídos, no cantados, por **Christian Vander** sobre unos fondos musicales episódicos. En uno de ellos, donde se citan nombres de marineros, aparece un tema que daría lugar a la pieza de **Offering**, **"La Marche Celeste"**, del álbum **A Fieëh**. La pieza, finalmente, se desvanece con sonoridades marinas antes de llegar a la siguiente sección.

"Voyages en la Mer Océane". Esta sección da comienzo con sonidos como de trompeta, la cual desemboca en una española. Esto da paso a los recitados de **Christian Vander**, que se desenvuelven por diferentes episodios. Esta sección ilustra el viaje y se puede escuchar cómo baten las olas, cómo se desencadena una tormenta en el mar y cómo silba **Christian**

Christian Vander *Les Voyages de Christophe Colomb*

1. La Ville de Palos – 11:37
2. Voyages en la Mer Océane – 15:29
3. L'Utopie – 10:20
4. L'Orage Mystique – 4:15

Todos los temas están compuestos por Christian Vander. Registrado entre el 8 y el 20 de septiembre de 1992 por Francisco Juan Guerrero. Publicado por Seventh Records a través de la serie AKT, de la cual es la tercera referencia.

Christian Vander – teclados y voz.
Stella Vander – programación de teclados e ilustración sonora.

DICE 1

"A HARD RAIN'S A-GONNA FALL"

(Bob Dylan)

Oh, where have you been, my blue-eyed son?
Oh, where have you been, my darling young one?
I've stumbled on the side of twelve misty mountains,
I've walked and I've crawled on six crooked highways,
I've stepped in the middle of seven sad forests,
I've been out in front of a dozen dead oceans,
I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, and it's a hard,
And it's a hard rain's a-gonna fall.

DICE 2

"HIGHLANDS"

(Bob Dylan)

Well my heart's in The Highlands, gentle and fair
Honeysuckle blooming in the wildwood air
Bluebells blazing where the Aberdeen waters flow
Well my heart's in The Highlands
I'm gonna go there when I feel good enough to go

Windows were shaking all night in my dreams
Everything was exactly the way that it seems
Woke up this mornin' and I looked at the same old page/pain/paint?
Same old rat race, life in the same old cage

I don't want nothin' from anyone, ain't that much to take
Wouldn't know the difference between a real blonde and a fake
Feel like a prisoner in a world of mystery
I wish someone'd come and push back the clock for me

Well my heart's in The Highlands wherever I roam
That's where I'll be when I get called home
The wind it whispers to the buckeye trees of rhyme
Well my heart's in The Highlands
I can only get there one step at a time

I'm listening to Neil Young, I gotta turn up the sound
 Someone's always yellin' "Turn it down"
 Feel like I'm driftin', driftin' from scene to scene
 I'm wonderin' what in the devil could it all possibly mean

Insanity is smashin' up against my soul
 You could say I was on anything but a roll
 If I had a conscience, well I just might blow my top
 What would I do with it anyway, maybe take it to the pawn shop

My heart's in The Highlands at the break of dawn
 by the beautiful lake of the Black Swan
 Big white clouds like chariots that swing down low
 Well my heart's in The Highlands only place left to go

I'm in Boston town in some restaurant
 I got no idea what I want
 or maybe I do but I'm just really not sure
 Waitress comes over, nobody in the place but me and her

Well it must be a holiday, there's nobody around
 She studies me closely as I sit down
 She got a pretty face and long white shiny legs
 I said "Tell me what I want"
 She say "You probably want hard boiled eggs"

I said "That's right, bring me some"
 She says "We ain't got any, you picked the wrong time to come"
 then she says "I know you're an artist, draw a picture of me"
 I said "I would if I could but
 I don't do sketches from memory"

Well she's?? near she says "I'm right here in front of you or haven't
 you looked"

I say "All right I know but I don't have my drawin' book"
 She gives me a napkin, she say "You can do it on that"
 I say "Yes I could but I don't know where my pencil is at"

She pulls one out from behind her ear
 She says "Alright now go ahead draw me I'm stayin' right here"
 I make a few lines and I show it for her to see
 Well she takes the napkin and throws it back and says
 "That don't look a thing like me"

MAGMA

SANS TAMBOUR NI TROMPETTE LE PLESSIS ROBINSON (27-03-1993)

**Sans Tambour Ni Trom-
 pette Le Plessis-
 Robinson 27/03/1993.**
Una grabación no oficial de un recital de Christian Vander junto a Stella Vander e Isabelle Feuillebois donde se interpretaron varios temas de To Love y A Tous les Enfants

de este artista se nos abduce, incluso se nos secuestra, aquí somos seducidos, simplemente.

"Salut" es un breve pero expresivo solo de piano. "Love is" empieza con voz sigilosa y piano quedo. Es la pieza más larga del disco y se desarrolla morosamente. La voz es como un murmullo hasta que desarrolla una melodía jazzística. La voz se vuelve más aguda. Se comprende que ante algo así se piense que **Vander** en solitario es **Offering** llevado a su más sencilla expresión. De hecho, se ha interpretado en recitales de este grupo. La voz vuelve a exponer una y otra vez los mismos motivos melódicos con pequeñas variaciones y subiendo en intensidad poco a poco. La voz aguda del cantante con su vibrato característico recuerda en ocasiones a un saxo soprano. Hacia el final de la pieza **Vander** se dobla a sí mismo en un momento dado usando un registro más grave. Termina el tema con la voz sin acompañamiento. Su autor lo ha usado en sus conciertos en solitario.

"Sands" comienza con sonidos de arena que se desparrama y que dan paso a un piano muy expresivo. Es la antítesis sonora de la contención de tema anterior, con aromas del **Claude Debussy** más enérgico, que se deshace en un *fade out* finalizando así lo que es un solo de piano. **Vander** ha interpretado la pieza en sus recitales más íntimos.

"To Love" se inicia con una cadencia rítmica del piano sobre la que se va incorporando la voz de **Vander**. El ambiente nos recuerda la primera parte del futuro álbum **A Fieëh**. Aparece la segunda voz de **Stella Vander** y entre ambas se establece un diálogo. Es un momento de gran lirismo de una de las composiciones más hermosas de **Christian Vander**. **Stella** se dobla haciendo coros. Se cantan palabras en inglés. Sube, sube y sube en intensidad. Es la canción más afín a la estética de **Offering** en este disco y como tal no debe sorprender que se haya interpretado en recitales de este grupo. En las apariciones en solitario de **Christian Vander**, si lo hace junto a **Stella**, esta canción suele formar parte del repertorio.

"River", quizá la pieza menos inspirada del disco, es una canción interpretada en inglés. En ésta, como en la siguiente, encontramos influencias de los espirituales negros. De alguna manera también nos recuerda la introducción de **A Love Supreme**, con la voz de **Vander** apoyándose en las oleadas de sonido del piano.

"You Glory the One" es otra canción en inglés con resonancias *gospel* que retoma la estética y la intensidad del tema previo, pero con más fuerza e intensidad. Son como dos versiones distintas de la misma idea. Cambiando la voz por un saxo tenor, pensaríamos en **John Coltrane** y **McCoy Tyner**. **Vander** la ha tocado en solitario.

"XMC" supone un cambio radical de estética, con la presencia de teclados

más desnuda posible de **Offering**. Nosotros lo vemos de otra forma. Sin negar del todo esta ligazón, la experiencia de **Offering** sería, por su carácter central y aglutinante en la obra vanderiana, la que ha permitido desarrollar dentro de sí música que pertenece al ámbito más personal de **Christian** y **Stella Vander**. Así, material de **To Love, A Tous les Enfants, Les Cygnes et les Corbeaux** y **D'épreuves D'amour** se ha interpretado en el contexto de **Offering**. Pero no nos engañemos, ninguno de estos discos pasaría por ser un álbum de esta formación, igual que estas no son obras de **Magma**. Ciertamente es que hay un solapamiento tanto

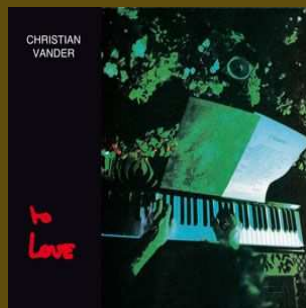
de material como de colaboradores, pero también está la evidencia de que la obra tiene una entidad propia y única para cada proyecto.

Volviendo a los recitales de **Christian Vander** en solitario, su repertorio se nutre de todo el abanico de la obra de su autor. Es, con toda probabilidad, uno de los aspectos más importantes que quedan por recoger en la serie AKT del sello Seventh.

Christian Vander – To Love

Este es un disco de frágil belleza que, en opinión del analista de la obra de **Magma**, **Philippe Gonin**, es el tipo de álbum que sólo puede existir gracias a sellos independientes como Seventh. Frente a propuestas más expresionistas o extravertidas de su autor, éste es un álbum donde prima la contención, el recogimiento e incluso la calma. Quizás **Vander** no se ha presentado más vulnerable que en este proyecto, casi la obra de un hombre solo. Voz, piano, canción. Esa es la esencia y el estilo de la escritura. La interpretación del cantante es un destilado de toda su obra. Si con otras músicas

Christian Vander – To Love

1. Salut – 0:34
2. Love is – 14:17 [28/03/88]
3. Sands – 3:13 [31/03/88]
4. To Love – 6:17 [17/06/88]
5. River – 5:28 [17/06/88]
6. You Glory the One – 4:33 [13/04/88]
7. XMC – 3:04 [17/08/88]

Entre corchetes la fecha exacta de la grabación, cuando se proporciona. Todos los temas están compuestos por Christian Vander. Registrado entre marzo y agosto de 1988 en los estudios Uniweria Zekt por Francis Linon. Publicado por Seventh Records.

Christian Vander – piano, voz, teclados y batería (7).

Stella Vander – voz y armonías (4).

I said "Oh kind miss, it most certainly does"
 She say "You must be joking", I said "I wish I was"
 She says "You don't read women authors do ya?"
 at least that's what I think I hear her say
 Well I say "How would you know, and what would it matter anyway"

Well she says "Ya just don't seem like ya do", I said "You're way wrong"
 She says "Which ones have you read then?", I say "Read Erica Jong"
 She goes away for a minute, and I slide out, out of my chair
 I step outside back to the busy street, but nobody's goin' anywhere

Well my heart's in The Highlands with the horses and hounds
 way up in the border country far from the towns
 with the twang of the arrow and the snap of the bow
 My heart's in The Highlands, can't see any other way to go

Every day is the same thing, out the door
 feel further away than ever before
 Some things in life it just gets too late to learn
 Well I'm lost somewhere, I must have made a few bad turns

I see people in the park, forgettin' their troubles and woes
 They're drinkin' and dancin', wearin' bright colored clothes
 All the young men with the young women lookin' so good
 Well I'd trade places with any of 'em, in a minute if I could

I'm crossin' the street to get away from a mangy dog
 talkin' to myself in a monologue
 I think what I need might be a full length leather coat
 Somebody just asked me if I'm registered to vote

The sun is beginnin' to shine on me
 But it's not like the sun that used to be
 The party's over and there's less and less to say
 I got new eyes, everything looks far away

Well my heart's in The Highlands at the break of day
 over the hills and far away
 There's a way to get there, and I'll figure it out somehow
 Well I'm already there in my mind and that's good enough for now.

BIBLIOGRAFÍA

- ♦ Cramb, A., 2007, «Dylan's £2m fling on a Highland home», *The Telegraph* 17 de enero (<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1539717/Dylans-2m-fling-on-a-Highland-home.html>, consultado el 26 de octubre de 2011).
- ♦ Dylan, B., 2007, *Tarántula*, Barcelona. (Ed. original: 1971). Traducción de Alberto Manzano.
- ♦ Gianera, P., 2008, «Bob Burns», <http://blogs.lanacion.com.ar/gianera/bitacora/bob-burns/>, consultado el 26 de octubre de 2011.
- ♦ Grant, S., 2007, «Wild Mountain Thyme», <http://www.morerootsofbob.com/Ballads/WildMountainThyme/wildmountainthyme.html>, consultado el 26 de octubre de 2011.
- ♦ Heylin, C., 2009, *Revolution in the Air: The Songs of Bob Dylan vol. 1 (1957-73)*, Chicago.
- ♦ Heylin, C., 2010, *Still on the Road: The Songs of Bob Dylan vol. 2 (1974-2008)*, Londres.
- ♦ Johnson, J., (ed.), 1790, *The Scots Musical Museum*, vol. 3, Edimburgo-Londres.
- ♦ Kot, G., 2001, «Bob Dylan. Time Out of Mind», <http://www.rollingstone.com/music/albumreviews/time-out-of-mind-20010522>, consultado el 26 de octubre de 2011.
- ♦ Marcus, G., 2010, *Like a Rolling Stone. Bob Dylan en la encrucijada*, Barcelona. (Ed. original: Like a Rolling Stone: Bob Dylan at the Crossroads, 2005).
- ♦ Michaels, S., 2008, «Bob Dylan: Robert Burns is my biggest inspiration», *The Guardian* lunes 6 de octubre (<http://www.guardian.co.uk/music/2008/oct/06/bob.dylan.robert.burns.inspiration>, consultado el 26 de octubre de 2011).
- ♦ Miller, Ph., 2010, «Bob Dylan's birthday invite to major Scottish music festival», *Herald Scotland* 20 de octubre (<http://www.heraldsotland.com/news/home-news/bob-dylan-s-birthday-invite-to-major-scottish-music-festival-1.1062590>, consultado el 26 de octubre de 2011).
- ♦ Moran M. C. et al., *Peterson's Master AP English literature & composition*, Lawrenceville (Nueva Jersey), 2007.
- ♦ Morton, A., 2009, "Humming the air with the verses I have framed", *The Guardian* sábado 3 de enero (<http://www.guardian.co.uk/books/2009/jan/03/robert-burns-biography-poetry>).
- ♦ Ricks, Ch., 2003, *Dylan's Visions of Sin*, Nueva York.
- ♦ Young, C., 1997, «Dylan Returns with Time Out of Mind», http://www.nyrock.com/dylan_cd.htm, consultado el 26 de octubre de 2011. □

Interludio:

¿Y en qué orden hay que escuchar todo esto?

El recorrido que estamos haciendo por la obra **Christian Vander** está ordenado de forma atípica, por tipos de música más o menos homogéneos. ¿Cuál es el orden de escucha? Es el momento de incluir una lista para que se aprecie cómo se engranan temporalmente estos discos con los analizados en las dos previas entregas, como con los de **Magma - Offering**. Esta relación está ordenada por lustros, desde 1981 hasta ahora. Esto se hace con la esperanza de que sirva como guía para ubicar todo en su sitio y, claro, también como guía de escucha. Hay una estrecha e intensa interrelación de los discos analizados con la obra de **Offering**.

Artista - Obra - Fecha del final de la grabación

Magma - Bobino 1981 - Mayo de 1981

Alien - Antibes 1983 - Julio de 1983 (los temas registrados en directo)

Magma - Merci - Octubre de 1984

Offering - I-II - Agosto de 1986

Offering - Théâtre Dejazet - Mayo de 1987

Alien - Antibes 1983 - Febrero de 1988 (los temas registrados en estudio)

Christian Vander Trio - Jour après Jour - Abril de 1988

(los bonus tracks de la reedición de 2011)

Christian Vander - To Love - Agosto de 1988

Christian Vander Trio - Jour après Jour - Diciembre de 1989

Offering - III-IV - Agosto de 1990

Stella Vander - D'épreuves D'amour - Septiembre de 1991

Stella Vander - Live au Passage du Nord-Ouest - Diciembre de 1991

Magma - Les Voix - Agosto de 1992

Christian Vander - Les Voyages de Christophe Colomb - Septiembre de 1992

Offering - A Fieëh - Marzo de 1993

Christian Vander Trio - 65! - Junio de 1993

Simon Goubert - Couleurs de Peaux - Agosto de 1993

Christian Vander - A Tous les Enfants - Octubre de 1994

Welcome - Bienvenue - Septiembre de 1995

Baba Yaga - Baba Yaga La Sorcière - Octubre de 1995

Magma - Floe Essi - Noviembre de 1998

Christian Vander Quartet - Au Sunset - Enero de 1999

Magma - Trilogie au Trianon - Mayo de 2000

Christian Vander - Les Cygnes et les Corbeaux - Enero de 2002

Yochk'o Seffer - String Orchestra - Enero de 2003

Stella Vander - Le Coeur Allant Vers - Mayo de 2004

Magma - KA - Octubre de 2004

Magma - Live in Tokyo - 2005

Magma - Èmëhntëht-Ré - Septiembre de 2009

Christian Vander - John Coltrane, l'homme suprême - Julio de 2011

numerosas. Se puede observar claramente que **Vander** siente auténtica devoción por ambos músicos.

Las definiciones del "tempo", del "color" de los instrumentos y de la disociación entre instrumentos por parte de **Vander** son casi filosóficas. Realmente hay que verle y escucharle, resulta muy esclarecedor. En todo momento sus palabras transmiten absoluta convicción.

Especialmente jugosas son las explicaciones en torno a **MDK** y sus cambios de acentuación respecto a la rítmica del tema, para conseguir dejar hueco al resto de instrumentos: "...de esta manera se puede escuchar la música de una manera audible... nunca dando un acento que no sea realmente vital; eso lo puede hacer cualquier otro instrumento".

Entre las interpretaciones en el estudio, destacan un extracto de "**Theusz Hamtaahk**" y el "**Impressions**", de **Coltrane-Jones**.

De toda la obra de **Magma-Vander**, ésta es, por su propia naturaleza, la que más se aproxima al plano técnico. Sin embargo, esto no debe asustar al "no-músico", pues su visionado es realmente entretenido. De hecho, el propio **Vander** dedica esta obra "à tous les enfants..." (lo cual me parece exagerado a no ser que se refiera al niño que todos llevamos dentro). Es, por tanto, un DVD que convencerá a cualquier amante de la batería, de **Magma**, o simplemente de la música interpretada con pasión.

V

LAS OBRAS MÁS PERSONALES

Christian Vander, sin el escudo de sus grupos

Si desplazamos el foco desde la obra de **Magma - Offering** a la de **Christian Vander** en conjunto podemos apreciar que los límites son difusos, no sólo entre los grupos anteriormente citados, sino en el conjunto de toda la obra del batería, compositor y cantante. Por ejemplo, hay seguidores que opinan que la obra de **Vander** en solitario –a menudo con el concurso de **Stella Vander** (y a veces de **Isabelle Feuillebois**)– es la expresión

DISCOS/DISCOS

Senogul III (2011)

En **The Yum Yum Tree** de **Ozric Tentacles**, obra editada en 2009, quedaba un punto de análisis totalmente cristalino: los paisajes sonoros se convierten en pura evocación, totalmente bailables en su mayoría, sinuosos a la par que diestros en la velocidad. Moduladores del entendimiento tan crecidos como para hermanar el jazz con el *breakbeat*. **Senogul** fracturan este viaje espacial en "**Gameland**", una pieza que pasa de una apertura hermana de la desquiciada faz de **Alamaailman Varsarat** para untarse de esa electrónica *a go-go* que enorgullece al espíritu renovado de los ya citados **Ozric Tentacles**.

¿Dónde está lo mágico y genial del asunto? Pues que sólo estoy tratando un único corte, arreglo instrumental basado en una melodía balinesa que de manera sorpresiva se encuentra continuado por un capotazo lleno de sensibilidad adoptada de tierras andaluzas ("**Sopa Colorá**" con **Luis Cobo "Manglis"**, la auténtica conexión sevillana, **Chema Fombona** y **Pedro Ontiveros**) y que por creación antecesora halla un "**Tales From Buanga**" en la que el bajo de **Pablo Canalís** parece querer hablar cual solista desde unas notas que descubren ese acompañamiento ligero que resta tan evocador y de sueño querido como de opresiva presencia. "**The Black Cat**" –todo misterio y pasadizos para los amantes de distintas estancias musicales– ya descubrió su sentido en la obra

1. The Nightstalker
2. Pijamas
3. La serpiente de Jade
4. Paraná
5. The black cat
6. Tales from Buanga
7. Gameland
8. Sopa colorá

Eduardo G. Salueña: teclados, minimoog

Pablo Canalís: bajo, percusión, voz

Israel Sanchez: guitarra eléctrica y acústica, saxo tenor

Pedro A. Menchaca: guitarra eléctrica y acústica, e-bow

Eva D. Toca: batería

John Falcone: fagot (2)

Alejandro M. Ares: acordeón (3)

Juan Antonio Martínez: saxo barítono y alto (3)

Iris Cárcaba: violín (3)

Rafael Yugueros: batería (3)

Marcos Mantero: sintetizadores (4)

Chema Fombona: batería (4) y percusión (4, 8)

Theodosii Spassov: kaval (7)

Abelardo Freitas: abotronics (7)

Luis Cobo "Manglis": guitarra eléctrica, acústica y de 12 cuerdas (8)

Pedro Ontiveros: saxo soprano y flauta (8)

DISCOS/DISCOS

que **Colossus Project** pergeñase cual tributo al autor norteamericano de terror, aunque en **Senogul III** exhibe su importancia capital de cuerpo intrincado y dispuesto a contar una historia sin textos posibles. Aunque una de las mayores sorpresas que cautivará al degustador de las pitanzas experimentales es la versión que el quinteto realiza de "Paraná", una de las piedras preciosas de **Hugo Fattoruso** y **Airto Moreira**. Y digo que atrapará al oyente esta reinención pues nos muestra a unos **Senogul** con diafragma –el de **Canalis**– que, más allá de armonías vocales, expulsan palabras en portugués, la letra que se escuchase en la canción original. Aunque aquí tenemos a estos pillos implacables que, con los acentos que regala el **Imán Califato Independiente**, **Marcos Mantero** desde los *sintes*, se sienten libres para ofrecer una pátina de novedad y frescura a un invento que ya era deliciosa caipiríña.

Senogul desde su modestia forman filas para lucir inconmensurables. Nunca tirando de fuegos de artificio o artimañas que podrían asemejarse en su resultado a meras *boutades*. Cumpliendo sus nueve años de vida oficial como banda, este proyecto astur se siente cada vez más internacional; y, ante todo, lejano de cualquier tipo de catalogación única. La música es lo que les conmueve y lo que, en resumidas cuentas, les lleva a hacer cosas como "Pijamas" o "La Serpiente De Jade". La necesidad de dar su turno a los instrumentos dejándoles flirtear o enamorarse con movimientos de todo pelaje, ra-

dicando ahí el auténtico embrujo.

Sergio Guillén.

<http://renacerelectrico.blogspot.com>

White Willow Terminal twilight (2011)

Después de un receso de cinco años, el grupo noruego **White Willow** tiene planeado publicar su sexto trabajo el 11 de octubre. Se titulará *Terminal Twilight* y en él habrán participado una pléyade de músicos escandinavos relacionados en mayor o menor medida con el rock progresivo o grupos de cierto renombre en Escandinavia y, en el caso de algunos, fuera de ella como **Mattias Olsson (Änglagård)**, **Lars Fredrik Frøislie (Wobbler)**, **Jacob Holm-Lupo (The Opium Cartel)**, **Ketil Einarsen (Jaga Jazzist, Motorpsycho)**, la cantante **Sylvia Skjellestad (Nee Erichsen)** y la recién llegada **Ellen Andrea Wang** al bajo. Además contará con la colaboración de **Tim Bowness (No-Man)**, **David Lundberg (Gösta Berlings Saga)** y **Michael S. Judge (The Nerve Institute)**. El

CHRISTIAN VANDER

Fuera de Magma u Offering (tercera parte)

Por Carlos Romeo y la aportación de José Mari Aguirrezabala

Continuamos este artículo sobre las obras de Christian Vander fuera de las que han sido sus dos bandas más significativas. Recordamos que en las dos entregas anteriores habíamos publicado los capítulos:

I - Preludio - los discos repudiados.

II - Los grupos de jazz-rock.

III - Vander como músico de jazz.

En este número la parte IV, *Un Homme... Une Batterie*, corresponde a José Mari Aguirrezabala.

Nota del Redactor

IV UN HOMME... UNE BATTERIE

Un homme... une batterie es una película documental en torno a la figura de **Christian Vander**. Su duración es de 60 minutos y se desarrolla en un terreno intermedio entre la entrevista, la clase magistral y la demostración, todo ello aderezado con diverso material de archivo (básicamente de **Offering**). Fue rodado en 1988 por **Marc Salama** y desde entonces se ha publicado en varias ediciones, primero en VHS y la última de ellas en DVD con subtítulos en inglés (el reportaje es en francés). A pesar de encontrarnos en plena etapa **Offering**, las referencias a **Magma** son las más numerosas, y en ningún momento se habla de **Magma** como algo perteneciente al pasado.

Vander es entrevistado tras su batería y va respondiendo a diferentes preguntas que repasan su aprendizaje y desarrollo como instrumentista. Desde su infancia, en la que conoció a **Art Blakey** o **Kenny Clarke**, hasta su explosión como uno de los grandes de su instrumento. Él responde tanto con sus palabras como con las baquetas, incidiendo en diversas peculiaridades de su manera de abordar la batería: golpeo, empuñadura, acentuación, técnica postural, respiración...

Como era de esperar, la referencias a **Coltrane** respecto de la concepción musical, y a **Elvin Jones** en cuanto a técnica instrumental, son las más

acústicas ("Whisky In My Jar" o "That's Woman Got Something"), y esporádicas apariciones del saxo. Donde mejor están todos, en mi opinión, es en la versión de "Willie The Pimp", de **Frank Zappa**, bastante diferente a la original, lo que la hace más interesante.

La última edición en CD es la del sello **Esoteric**, remasterizada, con un tema extra y publicada en 2010. □

Discos Pat

Tienda especializada
en rock progresivo

C/ ATARAZANA Nº1 - 29001 MALAGA (SPAIN)

<http://www.discospat.com/>

DISCOS/DISCOS

diseño gráfico irá a cargo de **Rene Lynch** y el cd, que publicará Termo Records, constará de ocho temas:

1. Hawks Circle the Mountain (7.10)
2. Snowswept (4.13)
3. Kansas Regrets (4.39)
4. Red Leaves (8.40)
5. Floor 67 (9.54)
6. Natasha of the Burning Woods (6.30)
7. Searise (13.14)
8. A Rumour of Twilight (2.35)

Francisco Gascón

<http://stratosferia.blogspot.com>

Kosmos

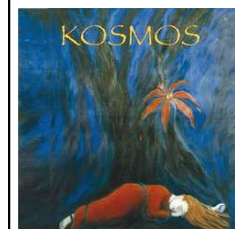
Kosmos es un grupo de folk progresivo de Turku, Finlandia. Sus principales influencias provienen del folk, progresivo y psicodelia de principio de los setenta. Las letras, cantadas por una mujer, están en finés aunque incluyen traducción al inglés en sus discos. Sus canciones se basan en fuertes atmósferas e interesantes letras. Según **Olli Valtonen**, el principal letrista, "la idea general de las letras es la otra realidad (principalmente la mística y la cósmica)".

Su música se basa sobre todo en la guitarra acústica, el mellotron, piano, flauta y violín aunque no son los únicos que utilizan para crear un ambiente bastante relajante y que retrotrae a otros tiempos.

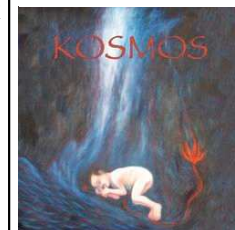
Tienen ya tres discos: **Tarinoita Voimasta** de 2005, **Polku** de 2007 y **Vieraan Taivaan Alla** de 2009, en los que han ido variando los músicos de la banda, aparte de los invitados,

Tarinoita Voimasta (2005)

Polku (2007)

Vieraan Taivaan Alla (2009)

incorporando además nuevos instrumentos para evolucionar de una música más basada en el folk del primer disco a otra con mayores influencias musicales para desarrollar ideas más ambiciosas. En su página web (<http://www.nic.fi/~ovaltone/kosmos/frontpage.htm>), todavía no muy desarrollada, se pueden adquirir sus discos directamente al grupo, los cuales resultan un tanto difíciles de encontrar.

Francisco Gascón

<http://stratosferia.blogspot.com>

Gentle Giant Three Friends (1972) y Octopus (1972)

Dos de los mejores discos de **Gentle Giant**, para mí el más completo grupo de rock progresivo de todos los tiempos, van a ser reeditados. El anuncio llega a través de Moonjune, que se ha unido a **Derek Shulman**

DISCOS/DISCOS

para formar 2 plus music & entertainment. Los discos serán distribuidos por EMI e incluirán nuevas mezclas digitales obtenidas de las cintas originales de 1/4, además de un nuevo formato "digipack" (la supervisión de la remezcla se ha llevado a cabo con la colaboración del propio **Derek** y Alucard Music). Los discos llevarán el diseño original, textos y fotografías nuevas y material en directo inédito.

Gentle Giant: Three Friends

Su tercer disco fue el primero conceptual, basado en la historia de tres amigos de escuela que crecen juntos pero siguen caminos distintos y logran estilos de vida muy diferentes, sin comprender los de los demás.

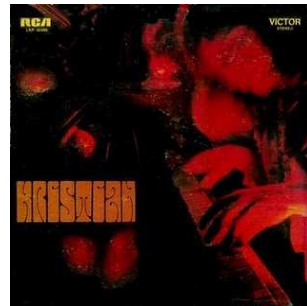
Gentle Giant: Octopus

Fue su cuarto disco, tal vez más "rockero" que el anterior y en el que siguen mostrando las cualidades de este grupo, que combinaba perfectamente estilos tan diversos como la música tradicional, la clásica, el jazz, el rock y cuyo estilo ya se fraguó en su primer disco, *Gentle Giant*, mostrando siempre maestría

compositiva, interpretativa a los instrumentos y con unos juegos vocales que todavía hoy siguen siendo imitados.

Francisco Gascón
<http://stratosferia.blogspot.com>

Kristian Kristian (1972)

Una rareza proveniente de Finlandia, publicada en 1972 y con la colaboración de músicos muy importantes en ese país en los años setenta.

Kristian era un grupo que en ese año publicaron un disco llamado también *Kristian* y que es fundamentalmente rock melódico con muy ligeros toques psicodélicos. Algunos los comparan a **Cressida** y la primera **Barclay James Harvest** e incluso se dice de este disco que es "folk progresivo". Lo que sí es cierto es que la música pausada de este disco nos traslada a principios de los setenta con la interpretación de las canciones que hacen **Jan Ödner**, **Antero Jakoila** y **Roy Rabb** a la guitarra, **Pekka Pöyry** (de **Tasavallan Presidentti**) a la flauta, **Timo Lindström** al bajo y voces, **Esa Kotilainen** (de **Wigwam**) y **Kaj Wes-**

masters se perdieron a mediados de los '80 en un incendio), y la banda se disolvió poco después.

Al igual que su primer trabajo, este disco fue publicado en CD por **Cohesion** en 1999 e incluía tres *bonus tracks*.

VERTIGO 6360013 Clear Blue Sky : "Clear Blue Sky". (1970)

Clear Blue Sky es una de las bandas más jóvenes del catálogo de **Vertigo**. **John Simmons** (guitarra y composición), **Mark Sheather** (bajo) y **Ken White** (batería) tan sólo tenían 18 años cuando en 1970 grabaron este álbum en los **Island Studios**, bajo la producción de **Patrick Campbell-Lyons** (del grupo **Nirvana**). Prácticamente grabado en directo en el estudio, estamos ante un disco muy fresco, auténtico, en el que este *power trio* nos ofrece temas rockeros, repletos de ritmos y *riffs* propios de la época. La primera cara era un solo tema dividido en tres partes, aunque en realidad son

prácticamente independientes, destacando la instrumental "**Sweet Leaf**". También me gusta mucho, ya en la segunda cara, "**You Mistify**", con muchos cambios de ritmo. En algunos momentos podemos escuchar a músicos de estudio apoyando al trío con piano, órgano y flauta. Los dibujos y el diseño del vinilo son preciosos, y corrieron a cargo de **Roger Dean**.

Respecto de las ediciones en CD, **Repertoire** publicó una edición en 1990, aunque la más recomendable es la última del mismo sello, de 2005, imitando el vinilo.

VERTIGO 6360014 Juicy Lucy: "Lie Back And Enjoy It". (1970)

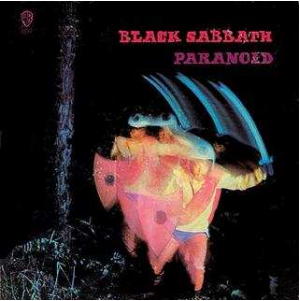
Tras la publicación de su primer trabajo en 1969, varios de los componentes de **Juicy Lucy** se van de la banda. El vocalista **Ray Owen** es sustituido por **Paul Williams**, el guitarrista **Neil Hubbard** por **Micky Moody** (posteriormente miembro de **Whitesnake**) y el baterista **Pete Dobson** por **Rod Coombes**. Estos tres nuevos miembros, junto con **Glen Campbell**, **Chris Mercer** y **Keith Ellis** graban el segundo disco del grupo, *Lie Back And Enjoy It*. Como en su anterior trabajo, aquí encontramos buen rock setentero con influencias

del blues y toques de country, con buenas guitarras, tanto eléctricas ("**Thinking Of My Life**" o "**Hello L.A. Bye Bye Birmingham**"), como

aburridos de **Vertigo**.

La última edición en CD es la de **Esoteric** de 2009.

VERTIGO 6360011 Black Sabbath: "Paranoid". (1970)

En septiembre de 1970, tan sólo siete meses después de la publicación de su álbum de debut, **Black Sabbath** reaparece con su segundo trabajo, **Paranoid**. Originalmente, el disco iba a titularse **War Pigs**, pero debido a lo sensible que estaba el público norteamericano con la guerra de Vietnam su sello en Estados Unidos, **Warner Brothers**, decidió que era mejor cambiarlo por el de **Paranoid**, nombre de uno de sus temas más famosos y que llegó muy alto en la lista de éxitos del momento. En el disco encontramos menos influencias del blues y un endurecimiento del sonido, con *riffs* tan inolvidables como los de "Iron Man", "Paranoid" o "War Pigs", aunque seguramente si tuviera que elegir un tema del álbum sería "Fairies Wear Boots". Todo un clásico del rock duro de principios de los '70.

En 2009, **Sanctuary** publicó la edición de lujo en doble CD + DVD, y en 2010 una edición en *digipack*, con un buen libreto pero sin temas extra.

VERTIGO 6360012 Manfred Mann Chapter Three: "Volume Two". (1970)

Tras una extensa gira, la banda liderada por **Manfred Mann** y **Mike Hugg** publica su segundo trabajo en **Vertigo**. Aunque tiene algún toque algo más "comercial" que su anterior disco, sigue siendo un gran álbum. Lo demuestran temas

como el inicial "Lady Ace", con una pegadiza base de piano eléctrico y una maravillosa sección de viento, "Poor Sad Sue", que contiene una bonita parte instrumental, con piano, violín y vientos, o la fantástica "Jump Before You Think", en la que destaca el bajo de **Steve York**, sin olvidarnos del tema de 16 minutos "Happy Being Me". La banda grabó un tercer disco en este mismo año, pero nunca se publicó (parece ser que los

DISCOS/DISCOS

terlund al órgano y piano, **Aimo Hakala** a la batería e **Irina Milan** a las voces.

Los temas del disco son:

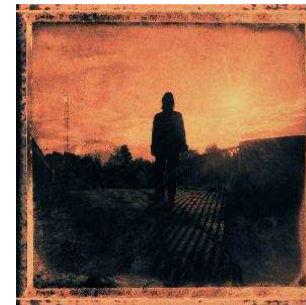
1. King of the world
2. Hit him hard
3. Sit down and laugh
4. Sleepful night
5. You fly sky-high
6. My love song
7. Big city girl
8. Afterwards
9. Old fashioned lady
10. Mother's last song.

No es el mejor disco de la escena musical finlandesa de los setenta pero es muy interesante para los seguidores de los dos mejores grupos finlandeses de esos años, **Tasavallan Presidentti** y **Wigwam**, por la participación de **Pekka Pöyry** y **Esa Kotilainen** en él.

Francisco Gascón

<http://stratosferia.blogspot.com>

Steven Wilson Grace for Drowning (2011)

El alma máter de **Porcupine Tree**, **No-man**, ..., publica su segundo disco en solitario, **Grace for Drowning**, un trabajo doble (de momento) que según él toma como punto

de partida su anterior **Insurgentes**, que era una especie de tarjeta de presentación de todo lo que había hecho anteriormente, para continuar con un trabajo más ecléctico, experimental, en el que homenajea al periodo musical que va de finales de los sesenta a principios de los setenta, que para él (y para muchos de nosotros) es, musicalmente hablando, el periodo más interesante del siglo pasado. **Grace for Drowning** dice pretende que no sea un disco retro aunque hay claros homenajes a estilos (psicodelia) y grupos (King Crimson) que más le han influido en toda su carrera. Incluso se atreve con el jazz para lo que cuenta en la grabación, con renombrados músicos como **Jordan Rudess**, **Steve Hackett**, **Tony Levin**, **Trey Gunn**, **Pat Mastelotto**, **Theo Travis**, entre otros.

A la venta han salido ya una edición "normal" con los dos cds y una de lujo con el siguiente contenido:

Disco 1: **Deform to Form a Star**

1. "Grace for Drowning" 2:06
2. "Sectarian" 7:41
3. "Deform to Form a Star" 7:51
4. "No Part of Me" 5:45
5. "Postcard" 4:29
6. "Raider Prelude" 2:23
7. "Remainder the Black Dog" 9:27

Disco 2: **Like Dust I Have Cleared from My Eye**

1. "Belle de Jour" 2:59
2. "Index" 4:49
3. "Track One" 4:16
4. "Raider II" 23:21
5. "Like Dust I Have Cleared from My Eye" 8:01

Disco 3: The Map (sólo edición de lujo; Demos + Out-Takes)

DISCOS/DISCOS

1. "Home in Negative" 3:00
2. "Fluid Tap" 5:45
3. "The Map" 3:30
4. "Raider Acceleration" 6:15
5. "Black Dog Throwbacks" 2:30
6. "Raider II (Demo Version)" 21:15

La edición de lujo también contiene: libro de 120 páginas. Blu-Ray con mezcla 5.1 de sonido *surround*, estéreo de alta resolución y demos adicionales. El Blu-Ray también contiene vídeos de cinco temas (dirigidos por Lasse Hoile), fotos, notas escritas a mano y letras.

Francisco Gascón
<http://stratosferia.blogspot.com>

Festen På Gärdet (1971)

O **La fiesta en el campo** es una grabación en directo del segundo Gärdet Festival en agosto de 1970, una especie de Woodstock sueco pero que consagraba el Movimiento Progg en Suecia, una manifestación cultural que abarcaba no sólo la música sino también la poesía, el teatro, etc., con un marcado tinte político de protesta y reivindicación en un tiempo en el que la comunicación social va en aumento y se tiene

conciencia más que nunca no sólo de los problemas internos sino también de los externos. Así, este festival fue la eclosión de este Movimiento. El primer Gärdet Festival tuvo lugar entre el 12 y el 14 de junio de 1970 aunque problemas de permisos con las autoridades obligó a que tuviese lugar sin los permisos necesarios, lo que supuso una multa para sus organizadores, entre los que estaban **Bo Anders Persson** y **Sten Bergman**. En el segundo Gärdet Festival (agosto de 1970) se consolida el Movimiento, lo que consecuentemente hace que muchas bandas nuevas surjan, al igual que nuevos sellos discográficos que sí estaban dispuestos a albergar nuevas ideas tanto musicales como políticas. Progg realmente no tiene el mismo significado que Progressive en Inglaterra. Los músicos progg abarcaban muchos estilos diferentes y no siempre primaba la calidad musical sino el mensaje político y social de las letras.

Así, en este segundo festival participan músicos tan dispares como **Turid, Fläsket Brinner** o **Samla Mammans Manna**.

Sin duda, un buen comienzo para investigar este interesante Movimiento que en Suecia supuso el final de una era y el inicio de una nueva.

Francisco Gascón
<http://stratosferia.blogspot.com>

Frumpy (1969–1972)

Frumpy fue una de las pocas bandas alemanas de su época que tuvieron cierto éxito comercial. Fue

se puede hacer una obra maestra, y eso es lo que es este disco. Aquí encontramos una profunda fusión entre el jazz y el rock, como se ha conseguido en pocas ocasiones, y en esto tiene mucho que ver la sección rítmica de **Clyne y Marshall**. Temas como **"Elastic Rock"** o **"Torrid Zone"**, ambos de **Karl Jenkins**, nos ofrecen una mezcla de fuerza y elegancia realmente bella, al igual que la composición de **Chris Spedding y Pete Brown, "Twisted Track"** que ya había aparecido poco antes en el álbum **"Mantle- Piece"** de **Battered Ornaments**. ¡Una de las joyas del catálogo de **Vertigo**, y con portada de **Roger Dean**!

Respecto de las ediciones en CD, recuerdo la de **BGO** de 1994, en la que se incluía su segundo álbum también, y la de **Repertoire** de 2005 imitando el vinilo original.

VERTIGO 6360009 Dr. Strangely Strange: "Heavy Petting". (1970).

Herederos directos del sonido de la **Incredible String Band**, este grupo publicó tan sólo dos discos (hasta su reunión en 1997). Su segundo trabajo, **Heavy Petting**, fue publicado por **Vertigo** en 1970 con un precioso diseño de **Roger Dean**. En él encontramos bonitas melodías, aires irlandeses, muchas partes acústicas y todo lo que caracteriza el folk británico de la época con toques rockeros. Buenas canciones como **"Summer Breeze"**, **"Ashling"** o la mejor del disco, **"Sign On My Mind"**, con una preciosa base de mandolina y flauta dulce. Destacar el elegante solo de guitarra de un joven **Gary Moore** invitado a la grabación del álbum. Posteriormente el baterista **Dave Mattacks** formaría parte de **Fairport Convention** y después de **Jethro Tull**.

La primera edición en CD que existió fue la del sello holandés **Frizzbe 5**, en 1985. Le seguirá la de **Repertoire** del '92, la de **Progressive Line** de 2002 y las últimas de **Repertoire** de 2005, imitando el vinilo, y la de 2008 en *digipack*.

VERTIGO 6360010 Jimmy Campbell: "Half Baked". (1970)

Este es el segundo disco del cantautor británico **Jimmy Campbell**. Debido a que no existe, que yo sepa, ninguna edición en CD, no he llegado a escucharlo bien, pero el par de veces que me lo he puesto me ha parecido tremendamente aburrido. Música de cantautor, con orquestaciones melosas y algunos detalles rockeros. Justamente, el mejor tema es el que da título al álbum, que contiene algún que otro estallido rockero, pero nada del otro mundo. En mi opinión, uno de los discos más

VERTIGO 6360007 May Blitz: "May Blitz". (1970)

May Blitz es un fantástico *Power Trio*, formado por **Tony Newman** (batería, percusión), **Raid Hudson** (bajo, voz) y **James Black** (guitarra, voz principal). Potentes *riffs*, muy pegadizos, aires de blues, guitarras acústicas y mucha fuerza, hacen de su álbum de debut todo un clásico para los amantes de este tipo de formaciones. Sólo con escuchar el primer tema, "**Smoking The Day Away**", con ese tremendo solo de guitarra acústica a toda velocidad, se queda uno engan-
chado.

Ha habido varias ediciones de este disco en CD, como las de **BGO** de 1988 y 1993 (esta última incluyendo su segundo trabajo también), la de **Akarma** de 2003 en *digibook* y las de **Repertoire** de 1994 y 2004, esta última imitando el vinilo y quizás la más recomendable.

VERTIGO 6360008 Nucleus: "Elastic Rock". (1970)

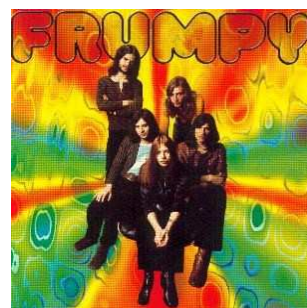

Nucleus es una de las grandes bandas de jazz rock de la historia, y está bastante relacionada con el Sonido Canterbury debido a alguno de sus componentes. Su líder, **Ian Carr**, ya se había ganado una buena reputación en Inglaterra con el quinteto que lideraba junto con **Don Rendell**, con el que grabó cinco discos. En "**Elastic Rock**" está acompañado por **Karl Jenkins**, que tocaba el teclado, el saxo, el oboe... y que había pertenecido a la banda de **Graham Collier** (no dejéis de escuchar su aportación al oboe en "**Danish Blue**" del

álbum **Down Another Road** (1969)), y que después formaría parte de **Soft Machine**, al igual que **John Marshall**, que en mi opinión es el mejor baterista que ha dado el jazz británico, junto con **Alan Jackson**. **Marshall** ya había tocado con **Jenkins** en la banda de **Collier** y además participó en algunos de los grandes trabajos de este estilo de la época. Les acompañan el guitarrista **Chris Spedding**, que venía de **The Battered Ornaments**, además de aparecer como músico de sesión en ininidad de discos de jazz británico (él y **Marshall** acompañaban también al gran **Jack Bruce**), el saxofonista **Brian Smith**, que también había tocado con **Collier** y **Mike Westbrook**, y el bajista **Jeff Clyne**, que había pertenecido al quinteto de **Rendell** y **Carr** y a la banda de **Keith Tippett** entre otras, y que posteriormente formaría parte de **Isotope** y **Gilgamesh**. Con este reparto sólo

DISCOS/DISCOS

formada por **Carsten Bohn** en noviembre de 1969. Sus miembros provenían de la germano-irlandesa **City Preachers**, que databa de 1965, en donde militaba el vocalista de **Slapp Happy**, **Dagmar Krause**. El primer concierto de **Frumpy** fue en marzo de 1970 en Francia y en agosto de ese año publicaron su primer disco, en Hamburgo. **All will be changed** marca ya el estilo que desarrollarían a lo largo de su carrera, un estilo muy influenciado por el blues-rock de la época con el inconfundible sello de la voz de **Inga Rumpf**. Su segundo disco, **2**, les consagra como una de las bandas alemanas más importantes del momento, con un "rock progresivo" basado en el blues-rock pero con mucha influencia "clásica", especialmente por parte de su teclista. Debido a desacuerdos musicales, **Jean -Jacques Kravetz** dejó el grupo en la primavera de 1972, aunque volvió a participar en la grabación de **By The Way** (1972). El otro teclista en el disco fue **Erwin Kama**, el que fuera alma máter de la recientemente desaparecida **Murphy Blend**. **By The Way** fue un disco más "rock". En el verano de 1972 dieron sus últimos conciertos, con **Thomas**

Kretschmer en la guitarra. Así, en enero de 1973 se publicó un trabajo doble en directo que mostraba de lo que eran capaces en vivo. **Rumpf**, **Kravetz** y **Schott** formaron **Atlantis** en 1972, aunque su música era menos original. **Carsten Bohn** grabó un trabajo con **Wolfgang "Zabba" Lindner** (el batería de **Tomorrow's Gift**) y el grupo **Dennis**. **Frumpy** fueron:

CARSTEN BOHN - batería
JEAN-JACQUES KRAVETZ - teclados
KARL-HEINZ SCHOTT - bajo
INGA RUMPF - voz
ERWIN KAMA - teclados
RAINER BAUMANN - guitarra, bajo
THOMAS KRETSCHMER - guitarra, percusión

Francisco Gascón
<http://stratosferia.blogspot.com>

Landberk (1992–1996)

Landberk fue uno de los grupos de rock progresivo sueco más importantes de los noventa. Su sonido se remite a los clásicos del progresivo de los setenta con gran predominancia del *mellotron*. Su primer disco, **Riktigt Akta**, es tal vez el mejor del

DISCOS/DISCOS

grupo y en él las letras están en sueco aunque probarían a editar una versión en inglés, **Lonely land**, para obtener un mayor éxito comercial. Sus posteriores trabajos irán en esta búsqueda con lo que su música se simplifica componiendo temas más pop, lo que se materializaría en su disolución en la segunda mitad de los noventa creando **Paatos**.

Landberk estuvo formado por **Patric Helje** (voz), **Reine Fiske** (guitarras), **Stefan Dimle** (bajo), **Simon Nordberg** (teclados) y **Jonas Lidholm** (batería) y desde su formación a principios de los noventa hasta su disolución, sólo publicaron cuatro discos en estudio y uno en directo: **Riktigt Äkta** (1992), **Lonely Land** (1992), **One man tells another** (1994), **Indian summer** (1996) y **Unaffected** (1995).

Aun así, dejaron una huella importante y serían imitados posteriormente por otros grupos. **Stefan Dimle**, aparte de formar **Paatos**, es uno de los más importantes personajes del rock progresivo sueco hoy en día ya que está involucrado en Mellotronen, sello y tienda que ha rescatado varios discos "perdidos" del progresivo sueco de los setenta, aparte de organizar numerosos eventos, como el Melloboat, para mantener vivo este estilo. **Reine Fiske** es también un destacado músico en Suecia ya que, aparte de formar parte de **Paatos**, es miembro de **Dungen**, un grupo de pop y psicodelia con cierto éxito internacional.

Francisco Gascón

<http://stratosferia.blogspot.com>

Discipline To shatter all accord (2011)

Vuelve a editar un disco en estudio el grupo estadounidense **Discipline** después de catorce años, aunque en estos años hayan publicado varios directos y **Matthew Parmenter**, el creador y alma de la banda, también haya publicado algún trabajo en solitario.

Este disco está compuesto por cinco temas en los que sigue predominando la fuerte influencia que han tenido (y tienen) **Peter Hammill** y **VDGG** en **Parmenter**. No faltan los sonidos de *mellotron* y un tema de desarrollo largo (24 minutos) para intentar atraer a los nostálgicos del rock progresivo.

El disco ha sido publicado en el sello de la banda, Strung Out, y en él participan, aparte de **Parmenter** a la voz y los teclados, **Jon Preston Bouda** a la guitarra, **Matthew Kennedy** al bajo y **Paul Dzendzel** a la batería.

Los títulos de los temas que componen el cd son:

1. Circuitry (6:16)
2. When the Walls are Down (7:30)
3. Dead City (5:15)
4. When She Dreams She Dreams

con temas como **"Night Flight"**, o la versión del clásico de **Dylan**, **"All Along The Watchtower"**, donde el organista **Lynton Naiff** demuestra sus facultades. Por desgracia sólo publicaron este álbum, aunque después ha aparecido algún material de archivo.

La edición más completa en CD es la del sello **Angel Air** de 2002, que incluye ocho *bonus tracks*, anteriormente publicados en un CD independiente por el sello **Akarma** bajo el título **If You Live**.

VERTIGO 6360005 Bob Downes Open Music: "Electric City". (1970)

En 1970 **Bob Downes**, un reputado flautista y saxofonista de sesión, se rodea de algunos de los músicos más importantes del jazz británico (**Kenny Wheeler**, **Ian Carr**, **Chris Spedding**, **Harry Miller**, etc.) y graba **"Electric City"**. Aquí no encontraréis largas y complejas composiciones, como en otras obras de este estilo, sino temas cortos de jazz-rock, repletos de *riffs* de guitarra pegadizos, una dinámica sección rítmica y maravillosos solos de flauta y saxo. Sólo tenéis que escuchar **"No Time Like The Present"**, la impresionante instrumental **"Dawn Until Dawn"** o las potentes **"Walking On"** o **"Piccadilly Circles"**, que no permiten parar de mover los pies al escucharlas, para daros cuenta. ¡Un disco fantástico!

En 2010, tras varios años descatalogado, el sello **Esoteric** publicó una fantástica edición remasterizada en CD.

VERTIGO 63600006 Uriah Heep: "Very 'Eavy Very 'Umble". (1970)

Poca presentación necesita el primer disco de una de las bandas más importantes de la historia del rock duro, **Uriah Heep** (cuyo nombre está tomado de un personaje de **"David Copperfield"** de **Charles Dickens**). Los fantásticos teclados de **Ken Hensley**, la guitarra de **Mick Box** y la extraordinaria voz de **David Byron** crearon un sonido muy característico que ya podemos escuchar aquí. Grandes temas como **"Gypsy"** (no se puede empezar mejor un disco. ¡Menudo *Hammond*!), o la preciosa **"Come Away**

Melinda" (con *mellotrón* incluido), anteriormente interpretada por **Tim Rose** y de la que **UFO** haría otra buena versión este mismo año, o la jazzística **"Wake Up (Set Your Sights)"**. Después vendrían sus grandes obras maestras, pero aquí comenzó todo.

De este disco han salido muchas ediciones en CD. La última, la de **Sanctuary** de 2008 con ocho *bonus tracks*, idéntica en ese sentido a la de 2004.

sepa es la única forma de conseguir su segundo trabajo.

Otra vez los editores españoles debían estar preocupados de que no se reconociera el grupo, por lo que sobredimensionaron el nombre del grupo originalmente en la esquina superior derecha. Además en la edición internacional la textura era granulada, algo que desapareció también en la edición española.

Gracious!

VERTIGO 6360003 Magna Carta: "Seasons". (1970)

Para su tercer disco en la serie 6360, **Vertigo** eligió un grupo de folk británico que en 1969 había tenido cierto éxito con su primer disco, y que ahora preparaban su segundo trabajo, "**Seasons**". **Magna Carta** estaba formado por **Lyell Tranter** (guitarra), **Glen Stuart** (voz) y **Chris Simpson** (voz, guitarra y composición), aunque en este disco tienen varios colaboradores, entre ellos **Tony Visconti** y **Rick Wakeman**.

Producido por **Gus Dudgeon**, "**Seasons**" contaba con la suite del mismo nombre que ocupaba toda la primera cara del disco, y varias canciones cortas entre las que se incluyen las bellísimas "**Elisabethan**" y "**Airport Song**". En general, es un disco muy bonito donde encontraréis buenas armonías vocales, muy a lo **Simon & Garfunkel**, acompañadas por guitarras acústicas y algunos arreglos orquestales o de los instrumentistas invitados.

Yo tengo una edición en CD de **Mercury** de 1999 que incluye este álbum y el siguiente, **Songs from The Wasties Orchard**. La última edición es la de **Repertoire** de 2004, imitando el vinilo.

VERTIGO 6360004 Affinity: "Affinity". (1970)

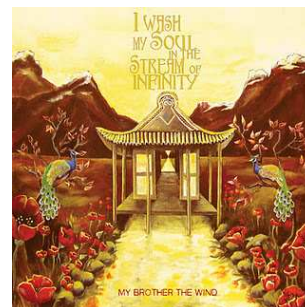
Este es otro de los grandes discos durante muchos años olvidado del catálogo de **Vertigo**. La voz de **Linda Hoyle** es buenísima, elegante, pero con mucha fuerza, y nos recuerda a otra gran vocalista, **Julie Driscoll**. Influencias del blues, del jazz o de la música de la costa oeste americana hacen del único disco de **Affinity** una ópera prima de gran nivel, producida por **John Anthony** y que tiene como ingeniero de sonido a **Robin Cable** (estos nombres les sonarán a los amantes de **Genesis** o **Van Der Graaf Generator** y suelen ir relacionados a los estudios Trident de Londres). Me quedo

DISCOS/DISCOS

in Color (13:41)
5. Rogue (24:04)

Francisco Gascón
<http://stratosferia.blogspot.com>

**My brother the wind:
I wash my soul in the stream
of infinity (2011)**

Segundo trabajo de los suecos **My Brother The Wind** con un título que da pistas sobre lo que se muestra en el disco: música "etérea" a veces, "space rock" otras y largos desarrollos con mucho arraigo en la psicodelia. El grupo en sí es una mezcla de influencias muy dispares ya que está formado por **Nicklas Barker (Anekdoten)**, **Mathias Danielsson (Makajodama)**, **Gösta Berlings Saga**, **Rony Eriksson (Magnolia)** y **Tomas Eriksson**, es decir, desde influencias de progresivo a blues-rock, aunque la idea fundamental según el grupo es la espontaneidad la improvisación y la no preparación de la música (!).

Este disco nació de una manera improvisada tras el concierto en el que en mayo de 2009 grabaron su primer CD, aunque no fue hasta el verano de 2010 su grabación por Tran-

substans Records. El resultado, que se grabó en una primera toma prácticamente, es un disco que podía ser encuadrado entre los de psicodelia rock suecos de los setenta.

De hecho, uno de los temas, "**Torbjörn Abelli**", está dedicado al bajista de los míticos **Träd, Gräs och Stenar**.

El CD está compuesto por seis temas:

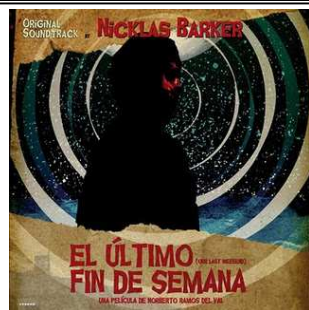
1. Fire!, fire!
2. Pagan moonbeam
3. The mediator between head and hand must be heart
4. Torbjörn abelli
5. Under crimson skies
6. I wash my soul in the stream of infinity.

Francisco Gascón
<http://stratosferia.blogspot.com>

Ethos (1973-1977)

Ethos fue un grupo de rock progresivo de EE.UU. que rendía homenaje con su música a los grandes del progresivo inglés (**Yes**, **King Crimson**, **Genesis**) aunque consiguieron imprimir un sello propio a su música con toques o influencias que iban del folk al pop pasando por el jazz. Su primer disco fue publicado en 1975, **Ardour**, en el que destaca la gran importancia de los teclados, entre los que llama la atención el uso del *chamberlin* (aparte de *melotron*, *órgano hammond*, *mini-moog*...) y en él ya marcan las pautas que iban a seguir en su corta carrera. **Relics** es un recopilatorio con cuatro temas de estudio y seis de

DISCOS/DISCOS

Nicklas Barker (*Anekdoten*, *My Brother the Wind*, *Morte Macabre*).

Para esta película de terror, **Barker** hace uso fundamentalmente de *mellotron* y sonido de órgano y *theremin* para conseguir un ambiente inquietante y tenebroso como el que ya buscara en *Morte Macabre*. Sólo rompe la tensión creada el tema "**Beach Girls**".

La banda sonora está compuesta por:

"Leo", "Celestial ghost", "Night ambience", "Sisters", "Phantasm", "Rendezvous", "Entering the lost village", "Confrontation", "Doom", "Going home", "Ouija, By the shore", "Chase", "Purgatory", "Grand finale", "Home" y "Beach girls".

Nicklas Barker, aparte de componer la música, toca el bajo, gong, *mellotron*, teclados y *theremin*. Además cuenta con la colaboración de **Martha Barker** al cello, **Karolina Bergström** al violín y su compañero de *Anekdoten*, **Peter Nordins** a la batería y percusión.

Según describe el disco su autor, progresivo instrumental oscuro y atmosférico con mucho teclado de los

directo grabados entre 1973 y 1975 donde muestran sus mayores influencias: **Yes** y **Genesis**. Con *Open Up* (1977) cierra su discografía y su carrera un grupo que es encuadrado entre los mejores del progresivo estadounidense de todos los tiempos, tras **Kansas** y **Yezda Urfa**.

Francisco Gascón

<http://stratosferia.blogspot.com>

Nicklas Barker:
El último fin de semana
(2011)

Sorprende la publicación de esta banda sonora de la película *El último fin de semana* del director **Norberto Ramos del Val** por

SERIE 6360

VERTIGO 6360001 Fairfield Parlour: "From Home To Home". (1970)

La banda **Kaleidoscope**, tras grabar dos clásicos de la psicodelia británica, "**Tangerine Dream**" (1967) y "**Faintly Blowing**" (1969), que por desgracia no tuvieron demasiado éxito comercial en su momento, deciden cambiar su nombre por el de **Fairfield Parlour**, publicando en 1970 un disco realmente bonito, "**From Home To Home**". Estamos ante una obra de gran belleza, donde los antecedentes pop-psicodélicos de la banda quedan patentes ("**In My Box**" o la genial "**Sunnyside Circus**", que siempre que pongo

el disco la escucho varias veces seguidas), pero aquí también se mezclan con arreglos folk de flauta, guitarra acústica y percusión ("**By Your Beside**" o "**Chalk On The Wall**"), o con fondos magníficos de *mellotrón* ("**Aries**" o las preciosas "**Soldier Of The Flesh**" y "**Emily**"). ¡Un gran disco!

La primera edición en CD creo que fue la del desconocido sello **Blast from The Past**, en 1991. **Repertoire** lo publicó en 1995 y de nuevo en 2004, en una preciosa edición imitando el vinilo original y con siete *bonus tracks*. Esta es la que tengo yo y la que se consigue con más facilidad.

VERTIGO 6360002 Gracious: "Gracious!". (1970)

ROCK PROGRESIVO con mayúsculas es lo que nos ofrece este quinteto británico en su primer trabajo. Es difícil describir en pocas líneas lo que podemos escuchar aquí, ya que tengo debilidad por este álbum. Desde partes sinfónicas, como el bellísimo principio de "**Heaven**", con órgano y *mellotrón*, hasta la experimentación y el caos de "**Hell**", pasando por las influencias clásicas de "**Fugue in D' Minor**" (aunque están por todos lados) o los toques de blues y jazz, con un precioso piano eléctrico, en la suite de 16 minutos "**The**

Dream", en la que se combina el teclado con una sección rítmica sólida y variada, una guitarra fantástica, tanto en los *riffs* más duros como en los solos, partes más oscuras, muy "progresivas" y partes vocales, que como muchas de las que aparecen en el disco, nos recuerdan al pop psicodélico de finales de los '60. ¡Una joya por descubrir!

Repertoire lo editó en CD en 1991, y de nuevo en 2004, imitando el vinilo. Yo tengo la edición de **BGO** de 1995 en doble CD, que incluye también su segundo disco *This Is Gracious*. Todavía se puede encontrar y que yo

maravillosa portada de su disco debut como era e incluyendo en el interior una cruz invertida.

Aparte del tema que da título al disco nos encontramos con maravillas como "N.I.B", "The Wizard" o la versión del tema de **Aynsley Dunbar**, "The Warning". En todas ellas notamos la gran influencia del blues en la música de este genial cuarteto.

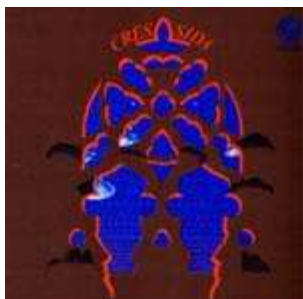
En 2009 **Sanctuary** publicó una edición de lujo en doble CD, con bastante material inédito, y en 2010 salió a la venta una nueva edición sencilla en *digipack*, con un buen libreto, pero sin temas extra.

De nuevo la edición española fue claramente retocada con el objeto de resaltar el nombre de la banda, echando a perder la portada original.

Por el mismo motivo los títulos y créditos, como ya había ocurrido en las anteriores referencias, venían traducidos

VO 7 / 847904 Cressida: "Cressida". 1970

Influenciados por bandas británicas como **The Moody Blues**, o americanas como **Love** o **Iron Butterfly**, el vocalista **Angus Cullen**, el guitarrista **John Heyworth**, el teclista **Peter Jennings**, el bajista **Kevin McCarthy** y el baterista **Iain Clark** forman **Cressida** a finales de los '60. Su primer disco, que cerraría la serie VO de **Vertigo**, con trece temas cortos y un sonido suave basado en el órgano y la guitarra, los revela como unos grandes creadores de melodías inolvidables. "Depression", "One Of A

Group" o "Cressida", con un **Angus Cullen** muy a lo **Justin Hayward**, nos lo muestra claramente. Destacar también la maravillosa "Tomorrow Is A Whole New Day", con todo el grupo en estado de gracia.

Respecto de las ediciones más recientes en CD, existe una de 2009 del sello **BGO**, que incluye también su segundo trabajo, **Asylum**, y una edición en 2010 imitando el vinilo de **Repertoire**.

6360 001

VO
PRICE
CODE

A partir de esta publicación los números de referencia de la serie **Vertigo** cambiarían para adaptarse al formato que **Philips/Phonogram** utilizaba en la época, reservando el prefijo 6360 para la división de **Vertigo**. Como signo continuista los discos, junto a la nueva referencia, llevarían la leyenda **VO PRICE CODE** que los conecta con las ediciones previas

DISCOS/DISCOS

setenta para seguidores de la música de este tipo de películas de los setenta y ochenta como la de **Goblin**.

Primer trabajo bajo su nombre de este músico sueco que ha sido editado en CD y vinilo (300 copias) y está destinado a convertirse en una pieza de coleccionismo a no mucho tardar.

Francisco Gascón

<http://stratosferia.blogspot.com>

Contact (1968-1972)

contact

En un principio conocidos como **Hårbandet**, esta banda fue formada en la Escuela de Arte Konstfack de Estocolmo en 1967. Posteriormente se hicieron llamar **Grand Canyon**, en la que estuvo un corto periodo de tiempo la vocalista **Ann Sofi Nilsson** y, finalmente, adoptaron el nombre de **Contact** (1968). Su primer sencillo fue publicado en 1969 y en él se centran fundamentalmente en la psicodelia. En el segundo utilizan letras en sueco, algo muy importante para los músicos encuadrados en el movimiento "progg" sueco. Su primer larga duración fue producido por el estadounidense **Kim**

Fowley, que también colaboró con algunas letras. El disco incluye influencias que van desde el folk a la psicodelia. Las sesiones con **Fowley** dieron para que el grupo también participase en el producido por el americano a **Scorpion** y el suyo propio. El segundo disco de **Contact** fue publicado un año después del primero, en 1971, y todas las letras fueron escritas en sueco. Es un disco más maduro que el primero y, tal vez, más folk. En 1972 publicaron su tercer y último disco. Fue lanzado al mercado por Polydor y en él **Contact** es ya puramente un grupo de folk-rock que incorpora temas tradicionales suecos a su repertorio. Poco después el grupo se disolvería.

En **Contact** estuvieron **Ted Ström** (voces y teclados), **Thomas Larsson** (bajo), **Leif Reinolds** (batería), **Ted Steering** (voces, guitarra, bajo), **Björn Holmsteen** (saxo, flauta), **Lorne de Wolfe** (voz, bajo, teclados), **Claes Palmkvist** (violín), **Bosse Linné** (violín) y **Ali Lundbohm** (batería).

De Wolfe había estado previamente (en los sesenta) en los **Tintacs** y **Ron Faust** con **Bo Anders Larsson** de **Scorpion**. Con **Palmkvist** formó **Vargen**, que en los ochenta se convertiría en **Hansson de Wolfe United**. **Linné** y **Lundbohm** se unieron a **Growing Gras** mientras que **Ström** se incorporó a **Norrbottens Järn**.

La discografía de **Contact** está compuesta por:

1. **A fairy tale / Convulsions** (1969)
2. **Jag är lite ledsen ikväll / Hon kom över mon** (1970)

DISCOS/DISCOS

3. **Nobody wants to be sixteen** (1970)
4. **Hon kom över mon** (1971)
5. **Firvaktarns dotter / Fly mig en sommar** (1971)
6. **Utmarker** (1971)

Francisco Gascón
<http://stratosferia.blogspot.com>

**Slivovitz :
 Bani Ahead (2011)**

Recientemente publicado el tercer trabajo de esta formación napolitana, mantiene la calidad de su anterior disco **Hubris** (2009). En este nuevo capítulo la formación sigue ofreciendo un jazz-rock de gran potencia, desprendiéndose definitivamente de cualquier aportación vocal e incorporando al septeto un trompetista.

El disco comienza contundentemente con un riff de guitarra y un bajo que empuja a la banda con mucho ritmo y un sonido muy predominante, completada con una batería de compases muy marcados que configuran una sección rítmica muy potente. Conjunción que nos acompañará a lo largo de todo el CD. Sobre

ella enseguida saxo y trompeta dibujan melodías. El tema de apertura **"Egiziaca"** (6:57) marca esta línea donde el violín y la guitarra complementan el sonido musical y donde aparece haciendo un solo la armónica, instrumento no tan habitual en este tipo de música.

Aunque en los dos primeros temas los cambios de ritmo son habituales, con interludios más reposados, tendremos que esperar al tercer tema, **"Fat"** (5:03), para encontrarnos con el primer corte que empieza calmadamente y donde el violín nos deja sus momentos más bellos, aun así, la banda no se relaja ya que el tema irá ganando ritmo.

El CD tiene una duración típica del formato LP y los 8 temas que lo configuran transcurren rápidamente. Llegando al final, en el tema que da título al CD, **"Bani Ahead"** (5:20), tomamos claramente conciencia de las influencias del folclore centroeuropeo en la música de **Slivovitz**, influencia que analizando el CD podemos encontrar en muchos pasajes, como ocurre en el desarrollo de **"Cleopatra Through"**, donde el violín y los vientos nos ponen en relación con la música de los Balcanes. La formación de **Slivovitz** es:

Domenico Angarano: bajo
Derek Di Peri: armónica
Marcello Giannini: guitarra
Salvatore Rainone: batería
Circo Riccardi: trompeta
Pietro Santangelo: saxos
Riccardo Villari: violín

Carlos de la Fuente

el órgano, el saxo alto y los arreglos de viento), **"Devil Woman"** (con un solo de piano muy jazzístico y los vientos apoyándolo) o **"Time"** (que contiene un gran solo de flauta de **Bernie Living** y otro corto, pero muy bonito, de trompeta, interpretado por el gran **Harold Beckett**) son sólo algunos ejemplos del buen rock-jazz que nos ofrecen unos músicos que siendo estrellas del pop quisieron entrar en la nueva década haciendo una música más compleja y llena de matices.

La edición remasterizada en CD es del sello **Creature** y se publicó en 1999 con cuatro temas extra.

VO 4 / 847200 Rod Stewart: "An Old Raincoat Won't Ever Let You Down". (1969)

Tras grabar dos discos con **The Jeff Beck Group** como vocalista, **Rod Stewart** publica su primer trabajo en solitario (aunque ya formaba parte de **The Faces**), **"An Old Raincoat Won't Ever Let You Down"**, que nos ofrece una bonita mezcla de blues, soul y toques folk.

Destacaría temas como **"Blind Prayer"**, con un trabajo magnífico de los tres guitarristas, **Ron Wood** (compañero de **Stewart** en **The Jeff Beck Group** y **The Faces**, y que en 1974 ingresaría en los **Rolling Stones**), **Martin Pugh** y **Martin**

Quittenton, y **"Cindy's Lament"**, donde **Rod** canta especialmente bien. Y no nos olvidemos de **"I Wouldn't Ever Change a Thing"**, en la que **Keith Emerson** toca el órgano con su característico estilo, o la versión de **"Street Fighting Man"** de los Rolling.

La versión en CD que se puede conseguir con facilidad es la de **Mercury** de 1998, que salió con el nombre de la versión americana del disco, **Rod Stewart Album**, con una portada mucho menos bonita que la original.

VO 6 / 847903 Black Sabbath: "Black Sabbath". (1970)

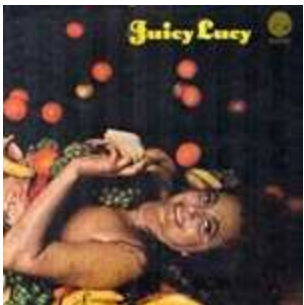

La referencia **VO 5** no se publicó nunca (no se saben los motivos), así que **Vertigo** comenzó la década de los '70 con todo un clásico del rock duro, el primer álbum de **Black Sabbath**. Publicado un viernes 13, en febrero de 1970, supuso el principio de un sonido muy personal por el que muchas bandas se sintieron atraídos posteriormente. Los riffs pesados de **Tony Iommi**, la peculiar voz de **Ozzy Osbourne**, las letras y el amor por las ciencias ocultas del bajista **Geezer Butler**, la contundencia del batería **Bill Ward** convirtieron

a **Black Sabbath** en una de las bandas más importantes de la década. Naturalmente, la casa discográfica intentó aprovechar el morbo por "lo oculto", y no fue difícil teniendo el grupo el nombre que tenía, siendo la

La última edición en CD editada de **The Valentyne Suite** es de **Sanctuary**, de 2008, en *digipack* pero sin libreto. El mismo sello tiene prevista una edición doble de lujo para 2012.

VO 2 / 847901 Juicy Lucy: *Juicy Lucy*. (1969)

La segunda referencia de **Vertigo** tiene un carácter menos "arriesgado". Se trata del álbum de debut de **Juicy Lucy**, banda compuesta por el bajista y ex **Van Der Graaf Generator**, **Keith Ellis**, el saxofonista de **John Mayall**, **Chris Mercer**, el vocalista norteamericano **Ray Owen**, los guitarristas **Glen Campbell** y **Neil Hubbard** y el baterista **Pete Dobson**. Grabado en septiembre de 1969, el disco nos ofrece rock clásico de la época con influencias blues y buenos arreglos de saxo. Se combinan versiones de **Bo Diddley** o **Chuck Berry** con magníficos temas propios como "She's Mine/She's Yours", "Are You Satisfied" o la hipnótica "Just One Time", con unos preciosos arreglos de mandolina y saxo eléctrico.

En 2010 el sello **Esoteric** publicó una buena versión remasterizada de este disco en CD, con un tema extra.

*Vertigo edita sus referencias en España, siempre en carpeta sencilla y a veces mutilando la carpeta original. En el caso de **Juicy Lucy**, debido al grado de desnudez se omitió a la persona que era el centro de la portada por el procedimiento de repetir el logo de la banda*

VO 3 / 847902 Manfred Mann Chapter Three: "Volume 1". (1969)

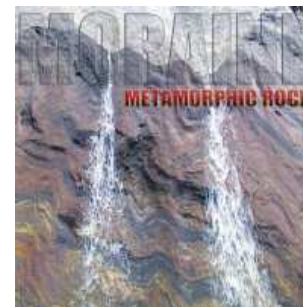

Tras la disolución en junio de 1969 de la banda de pop **Manfred Mann**, el famoso organista, junto con su compañero **Mike Hugg** (antiguo baterista de la banda, pero que cambió su instrumento para dedicarse a cantar y tocar el piano) forman un nuevo proyecto, **Manfred Mann Chapter Three**, en el que nos mostraban su amor por el jazz. Junto con el saxofonista **Bernie Living**, el bajista **Steve York** y el baterista **Craig Collinge** publican en noviembre de 1969 "Volume 1", una verdadera joya, en mi opinión imprescindible

para todos aquellos que quieran bucear en las aguas de las primeras bandas progresivas británicas. Temas como el instrumental "Konekuf" (genial

DISCOS/DISCOS

Moraine: *Metamorphic Rock* (2011)

Grabado en directo en el festival NEARfest 2010, sorprende en un primer momento por su sonido más orgánico y musculoso respecto de **Manifest Density** (2009). Si lo comparamos con su disco de debut las influencias del rock de cámara prácticamente han desaparecido junto con el violonchelo, que ya no está en la formación y a cambio tenemos un saxofón que da una nueva dimensión a la banda. Conformado el CD a partes iguales, entre composiciones nuevas y temas de su disco de debut, tanto unos como otros nos muestran una banda que ahora se ubica dentro rock instrumental con influencias RIO.

De los temas que ya habían sido registrados en estudios algunos como "Manifest Density" (3:45) mantienen la misma estructura y puntos comunes con el original, pero la mezcla en directo es conducida por una distorsionada guitarra que se alinea en el post-rock apoyada por **Kevin Millard** al bajo y **Stephen Cavit** a la batería. Otros temas como "Save The Yuppie Breeding

Grounds" (4:02) sufren una mayor reescritura para adaptarse a este sonido.

Junto a ellos también tenemos temas como "Disillusioned Avatar" y "Ephebus Amoebus" que aparecen unidos por el inédito "Dub Interlude", conformando una pequeña suite de más de 10 minutos, que muestran esta nueva lectura pero en este caso permiten mayor desarrollo instrumental para el saxofón y el violín dando más colorido a la composición final. Este es un aspecto que se hace presente en los temas largos como el también inédito "Disoriental Suite" (11:46) o el ya registrado "Middlebräu" (9:09).

En general el disco va ganando en matices, con un mayor reparto de protagonismo del violín de **Alice de Joie** y el saxo de **James de Joie** frente a la guitarra de **Dennis Rea**, según avanza el concierto, tal vez por el desarrollo del mismo o por propia decisión del listado de temas. El que este segundo disco de **Moraine** sea en directo nos deja con la duda de si esta ecléctica banda se ha aproximado a un sonido más directo, intenso y definido o está solo motivado por su presencia en escena, cosa que entra dentro de lo posible.

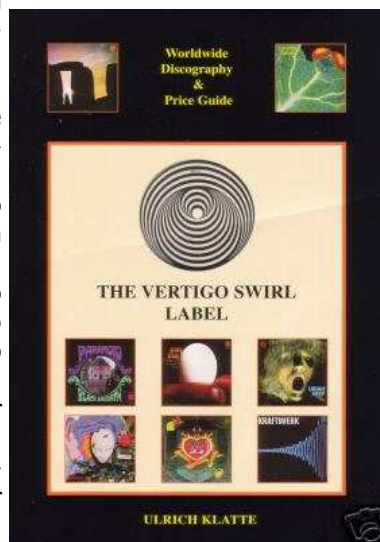
En todo caso esta nueva faceta que nos muestra la banda en **Metamorphic Rock** tampoco pierde interés, y ya serán cuestión de los gustos del oyente quienes decidan.

Carlos de la Fuente

Por Francisco Macías

A raíz de la revisión que la revista "Record Collector" hizo hace unos años de algunos sellos emblemáticos, como **Harvest** o **Island**, se me ocurrió la idea de hacer un repaso del sello **Vertigo**, ya que tengo gran parte de su catálogo. Además, nunca había leído ningún artículo en castellano sobre este tema (lo cual no significa que no exista), y me parecía interesante abordarlo. Debido a mi poca disciplina sólo se quedó en una idea más. Sorprendentemente, a finales del año pasado llegó a mis manos un libro importado de Alemania, escrito por **Ulrich Klatte**, titulado "The Vertigo Swirl Label", y al leerlo me di cuenta de lo útil que puede ser un artículo como este. Aunque es un libro precioso, que cualquier coleccionista, sobretodo de vinilos, disfrutaría, se limita a hacer un listado de los discos, con sus datos técnicos y el valor aproximado que puede alcanzar una copia en vinilo en buen estado, pero en ningún momento habla de su contenido musical o sus ediciones en CD. Mi idea es utilizar el

160 páginas sobre el sello Vertigo a cargo de Ulrich Klatte

libro como guía, y añadir comentarios que ayuden a los lectores a saber qué se pueden encontrar al escuchar el disco, y que edición en CD está disponible.

Primero, un poco de historia. Como todos sabéis, a finales de los '60 surgieron muchas bandas que querían hacer cosas nuevas y que tenían una concepción de la música diferente a la de sus antecesores. Las grandes compañías discográficas decidieron crear sellos subsidiarios para abarcar a todos estos músicos que consideraban el rock como otra categoría de arte. Así **Emi** creó **Harvest**, **RCA** creó **Neon**, **Pye** creó **Dawn**, y naturalmente, **Philips-Phonogram** creó **Vertigo**. Desde un principio su intención no fue sólo ofrecer al público músicas más o menos "arriesgadas", sino crear un producto original, donde la presentación del vinilo también fuese muy importante. Esto ha hecho de **Vertigo** uno de los sellos cuyos artículos más se coleccionan en este pequeño universo musical en el que estamos inmersos.

Voy a centrarme en los prensajes que salieron bajo el epígrafe de "Vertigo Swirl", que recoge los discos publicados en el **Reino Unido** desde 1969 hasta mediados de 1973. En cada disco indicaré el número de catálogo original, un pequeño comentario estrictamente musical y hablaré sobre la edición que yo tengo en CD y alguna otra que recuerde.

SERIE VO

VO 1 / 847900 Colosseum: *Valentyne Suite* (1969)

No hay mejor manera de inaugurar un sello que con uno de los grandes discos de la historia. Publicado en noviembre de 1969, se mezcla a la perfección el jazz, el blues, las influencias clásicas, etc. Desde la potente "The Kettle" hasta la suite que da nombre al disco, que representando los diferentes estadios de una relación amorosa nos ofrece algunos pasajes realmente sorprendentes (**Dave Greenslade** hace aquí uno de los mejores solos de Hammond de la historia del rock), pasando por blues orquestados tan maravillosos como "Elegy". Y es que músicos como el baterista **Jon Hiseman** o el saxofonista **Dick Heckstall-Smith** ya no necesitaban presentación en esta época después de haber trabajado con gente como **Graham Bond** o **Jack Bruce**. La versión en CD que yo tengo fue publicada en 2004 por Sanctuary, y además de dos *bonus tracks*, incluye un CD extra con el álbum "The Grass Is Greener", publicado sólo en Estados Unidos con la misma portada que "Valentyne Suite" y que incluía nuevos temas interpretados por el nuevo guitarrista **Clen Clempson** (que acababa de sustituir a **James Litherland**), pero que no tenía nada que ver con su segundo disco, aunque compartiera portada e incluyera algunos de sus temas.